BIMESTRALE DI MUSICA JAZZ
ANNO 34
N°177
LUGLIO/AGOSTO 2013

JAZZiT

JAZZ MAGAZINE

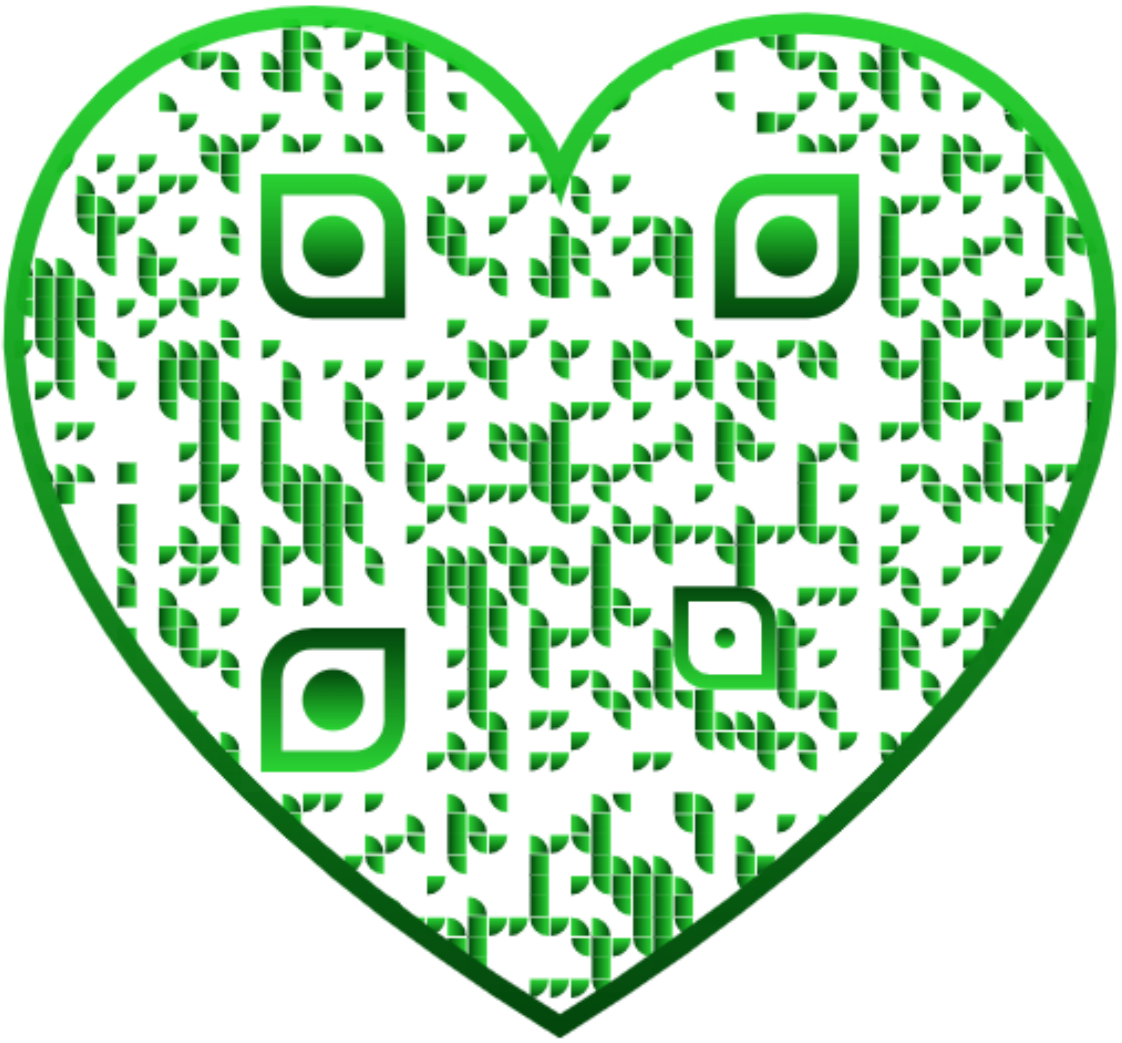
MILES DAVIS QUINTET
ERNST REIJSEGER
DIMITRI GRECHI ESPINOZA
GIOVANNI GUIDI
ALESSANDRO LANZONI
JOHN MEDESKI
JOSHUA REDMAN

paolo FRESU
Jazz workshop

12 EURO + CD ALLEGATO

9 771824 864611 31004

Vanni Editore



CIRANDA QUARTET

"ERRANTE"

Letizia Magnani, voce
Michele Francescani, pianoforte
Gabriele Zanchini, fisarmonica
Roberto Rossi, batteria, percussioni

LISA MARONI

"INTWOITION"

Lisa Maroni, vocals
Alessandro Bravo, piano

Note di copertina di Maria Pia De Vito

CLAUDIO BIANZINO 4tet

feat. **Alberto Mandarini**

"GIGIABBO"

Claudio Bianzino, soprano & tenor sax
Alberto Mandarini, trumpet & flugelhorn
Davide Calvi, piano
Stefano Profeta, double bass
Nicola Stranieri, drums

FABRIZIO BAI

"ETRUSCOLOGY"

Fabrizio Bai, chitarra
Massimo Guerri, sassofoni, clarinetto
Andrea Beninati, violoncello, percussioni
Maurizio Costantini, contrabbasso

PAINTING JAZZ DUO

"TALK AND FLY"

Emanuele Passerini, tenor & soprano sax
Galag Massimiliano Bruno Belloni, piano

MARIO NAPPI feat. Javier Girotto

"THANK YOU"

Javier Girotto, soprano sax, baritone sax
Mario Nappi, piano, accordion
Alessandro Stellano, bass
Luca Mignano, drums
Martina Nappi, vocals , flute

JACOPO PIERAZZUOLI & The Kings of Fire

"ALMOST JAZZ"

Carlotta Limonta, vocals
Achille Succi, saxophone, bass clarinet
Silvia Bolognesi, double bass
Jacopo Pierazzuoli, drums, percussions

GIANNA MONTECALVO

"WHILE WE'RE YOUNG. TRIBUTE TO ALEC WILDER"

Gianna Montecalvo, vocals
Roberto Ottaviano, soprano sax
Carlo Morena, piano
Yuri Goloubev, bass
Michele Salgarello, drums

SERENA SPEDICATO

"MY WAITS. TOM WAITS SONGBOOK"

Serena Spedicato, voce
Gianni Iorio, pianoforte, bandoneon
Antonio Tosques, chitarra
Pierluigi Balducci, basso el
Pierluigi Villani, batteria
Arrangiamenti originali di Pierluigi Balducci

PIERLUIGI BALDUCCI

"BLUE FROM HEAVEN"

Paul McCandless, oboe, soprano sax
John Taylor, piano
Pierluigi Balducci, electric bass
Michele Rabbia, drums, percussions

DODICILUNE
www.dodicilune.it
EDIZIONI DISCOGRAFICHE DAL 1996

IRD
Distribuzione IRD

RIVIVI I GRANDI MOMENTI CHE HANNO ILLUMINATO LA STORIA DEL FE

Le esibizioni di **Miles Davis**, **Charles Mingus**, **Dizzy Gillespie**, **Gil Evans**, **Erykah Badu**, **Keith Jarrett**, **B.B. King**, **Enrico Rava**, **Paolo Fresu** e tantissimi altri artisti che hanno fatto di Umbria Jazz uno dei più importanti Festival al mondo. Grazie a rarissimi filmati d'epoca e alle testimonianze

1. GLI INIZI - 2. GLI ITALIANI - 3. I MAESTRI - 4. SMALL & BIG BANDS - 5. LE CANTANTI

DAL **5 LUGLIO OGNI VENERDÌ UN**

Y&R

ance che tolgono il fiato.

TRACCE DISPONIBILI IN FORMATO **MP3**

Opera composta da 6 uscite. Ogni uscita a 8,90 € in più.

STIVAL. IN SEI INEDITI DVD.

personali di 6 "presentatori" d'eccezione, puoi goderti 40 anni di emozioni che hanno scritto la storia della musica.

- 6. I CANTANTI

iniziative.editoriali.repubblica.it

NUOVO DVD CON la Repubblica + L'Espresso

FONDAZIONE
SIENA JAZZ
ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ

PER IMPARARE SUONANDO INSIEME
AD ALLIEVI E DOCENTI, OGNI GIORNO IN
DUE FORMAZIONI DIVERSE

Kind of **Blue**

"Seminari Senesi di Settembre"

Siena, Fortezza Medicea

9 - 14 settembre 2013 - 4ª edizione

Corsi di introduzione e perfezionamento del linguaggio jazz
e delle tecniche di improvvisazione

Simone Graziano:
Pianoforte, Musica d'insieme;
Alessandro Giachero:
Pianoforte, Musica d'insieme;
Roberto Nannetti:
Tecniche d'improvvisazione, Musica d'insieme;
Francesco Petreni:
Batteria e percussioni, Musica d'insieme;
Mirco Mariottini:
Clarinetto, Strumenti diversi, Musica d'insieme, Orchestra;
Franco Fabbrini:
Basso elettrico, Contrabbasso, Musica d'insieme;
Giulio Stracciati:
Chitarra, Musica d'insieme;
Stefano Franceschini:
Sassofoni, Tecniche d'improvvisazione, Musica d'insieme;
Mariano Di Nunzio:
Tromba, Tecniche d'improvvisazione, Musica d'insieme;
Maria Laura Bigliazzi:
Canto, Musica d'insieme, Coro.

COMUNE DI SIENA
Provincia di Siena
REGIONE TOSCANA
AJS ASSOCIAZIONE JAZZISTICA SENESE
Istituzione certificata
UNI EN ISO 9001:2008

Fondazione Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz
Fortezza Medicea, 10 53100 - SIENA - tel 0577 271401 - fax 0577 271404 - email info@sienajazz.it - www.sienajazz.it - www.kindofblue.it

Ente Musicale di Nuoro

MiBAC

Regione Autonoma della Sardegna

Fondazione Banco di Sardegna

Istituto Superiore Etnografico della Sardegna

Comune di Nuoro

25mo anno

CORSI STRUMENTALI, TEORICI E MUSICA D'INSIEME

Maria Pia De Vito: *canto*
Elisabetta Antonini: *canto*
Paolo Fresu: *tromba*
Tino Tracanna: *sassofono*
Tomaso Lama: *chitarra*
Roberto Cipelli: *pianoforte*
Marcella Carboni: *arpa*
Attilio Zanchi: *contrabbasso e basso elettrico*
Ettore Fioravanti: *batteria e percussioni*
Giovanni Agostino Frassetto: *flauto*
Corrado Guarino: *orchestra*
Bruno Tommaso: *arrangiamento*
Riccardo Parrucci: *flauto e tecnica Alexander*
Luca Bragalini: *storia del jazz*

CORSI MONOGRAFICI

Luca Bragalini: *"...qualche storia di standard"*
Bruno Tommaso: *"Mezzo secolo strappato all'agricoltura"*

MASTERCLASS

28-30 agosto
Jim Black: *chitarra*

24 agosto
Elena Ledda: *La musica tradizionale sarda*

ALTRE MASTER

Pino Ninfa: *fotografia jazz "Come un racconto chiamato Jazz"*
Elena Vicini e Ada Grifoni: *baile flamenco*
Luca Bragalini: *Quattro passi nel jazz: corso introduttivo al jazz*

grafica tuginanca

NUORO Jazz

ideato e coordinato da Paolo Fresu
Nuoro dal 21 al 31 Agosto 2013

COSTO DEL SEMINARIO: Euro 250, scontato a Euro 200 per coloro che si iscriveranno entro il 30 giugno.

Per info ed iscrizioni rivolgersi a: Ente Musicale di Nuoro_Via Convento, 12_08100 Nuoro_Tel. 0784/36156_info@entemusicalenuoro.it _www.entemusicalenuoro.it

PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL '13

Summer giugno>settembre

FESTIVALJAZZ INTERNAZIONALE della CALABRIA

DIREZIONE ARTISTICA SERGIO GIMIGLIANO

1 REGIONE
5 PROVINCE
3 PARCHI NAZIONALI
25 CITTA'

noi del **Peperoncino Jazz** diamo grande valore ai *"contenuti"*

GINO PAOLI & DANILO REA / SCOTT HENDERSON TRIO / PAOLO FRESU & BEBO FERRA / SPYRO GYRA / BIRELI LAGRENE DUET / VINICIO CAPOSSELA / DANIELE SCANNAPIECO "REVERENCE" QUARTET / KURT ROSENWINKEL TRIO / TOMEKA REID QUARTET / LUZ TRIO / DAVID KIKOSKI QUARTET FEAT. SEAMUS BLAKE / MICHAEL BLAKE TRIO "PLAYS THE MUSIC OF JOHN LURIE" / BILL CARROTHERS-DREW GRESS-BILL STEWART TRIO / WALTER RICCI ORGAN TRIO MEETS ANDY FARBER / MARIO VENUTI TRIO ACUSTICO / JACOB YOUNG SOLO / TRYGVE SEIM & ANDREAS UTNEM DUO / ARILD ANDERSEN TRIO / MICHEL PASTRE QUARTET / IRIO & ROBERTINHO DE PAULA / DAN KINZELMAN "HOBBY HORSE" TRIO / MARIELLA NAVA ACUSTICO / BALKANICA FEAT. ACHILE SUCCI / MAS EN TANGO FEAT. LUCA AQUINO / JERRY BERGONZI QUARTET / ROY PANEBIANCO "SOULSIDE" / ROSALIA DE SOUZA QUINTET / EGIDIO VENTURA QUARTET / ERIC DANIEL-ISRAEL VARELA-UMBERTO NAPOLITANO TRIO / JENNY B QUARTET / MASSIMO GARRITANO-VELIA RICCIARDI DUET / ROBERTO CHERILLO "SOFFICE" PIETRO CONDORELLI-FRANCESCO SCARAMUZZINO DUO / WISHLIST / ON EYES "PLAYS THE MUSIC OF PAT METHENY" / A TRIBUTE TO DUKE ELLINGTON FEAT. DANIELE SCANNAPIECO & LEONARDO GAMBARDELLA / Tò QUARTETO / TRIBUTE TO CHET BAKER / SOULKISS ...*e altri ancora, aggiornati sul nostro sito web!*

> Mostre di fotografia, Degustazione di Vini, Itinerari turistici, Jazz Club & more

Ufficio Stampa: Francesca Panebianco - francesca.panebianco@gmail.com - Info: 340.5966160

www.peperoncinojazzfestival.com

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CALABRIA
POR CALABRIA - FESR 2007/2013 - LINEA D'INTERVENTO 5.2.3.1. - ASSE V
AMBASCIATA DI NORVEGIA
CONSOLATO U.S.A.
AMBASCIATA DEL BRASILE
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
PARCO NAZIONALE DELLA SILA
PROVINCIA DI COSENZA
PRESIDENZA / ASS.TO TURISMO

DANIELE**SCANNAPIECO** > SAX, DARIO**DEIDDA** > EL. BASS, TOMMASO**SCANNAPIECO** > DOUBLEBASS, GREG**HUTCHINSON** > DRUMS

PICANTO NOVITA'

MAS EN TANGO
ALMA
featuring
SASA' CAUTERUCCIO
SASA' CALABRESE
FABRIZIO LA FAUCI
LUCA AQUINO
ROBERTINHO DE PAULA
JUANCARLOS ZAMORA
ROBERTO CHERILLO

ROY PANEBIANCO
SOULSIDE
featuring
ROY PANEBIANCO
DANIELE SCANAPIECO
LEONARDO CORRADI
FABIO ACCARDI

BALKANICA
BALKANICA
featuring
ACHILLE SUCCI
MARCO ROSSIN
DANILO BLAIOTTA
SASA' CALABRESE
FABRIZIO LA FAUCI

PICANTO CATALOGUE

www.picantorecords.com > info@picantorecords.com
Ufficio Stampa: Francesca Panebianco > press@picantorecords.com
acquista on line su **www.jazzos.com**

Egea Distribution
Corso Mazzini, 12 - 12037 Saluzzo (CN)
Tel. 0175 217323 Fax: 0175 475154
info@egeamusic.com www.egeamusic.com

Città di Taormina
Assessorato al Turismo
e Verde Pubblico

SCANDURRA
TAORMINA

TaorminaArte

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI PER TAORMINA

Centro Commerciale Naturale Città di Taormina

TAORMINA JAZZ

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TAORMINA

TAORMINA JAZZ FESTIVAL

QUARTA EDIZIONE - 2013

2 AGOSTO SEAMUS BLAKE QUARTET FEAT. DAVID KIKOSKI

SEAMUS BLAKE SAX DAVID KIKOSKI PIANO
MATT CLOHESY CONTRABBASSO ARI HOENIG BATTERIA

3 AGOSTO BILL CARROTHERS TRIO

BILL CARROTHERS PIANO DREW GRESS CONTRABBASSO
BILL STEWART BATTERIA

4 AGOSTO MARIO RAJA BIG BANG 25°

MARIO RAJA SAX TENORE E ARRANGIAMENTI ALICE RICCIARDI VOCE
CLAUDIO CORVINI TROMBA FRANCESCO LENTO TROMBA ROBERTO SCHIANO TROMBONE
CARLO CONTI SAX BARITONO DANIELE TITTARELLI SAX ALTO ENRICO BRACCO CHITARRA
PIETRO LUSSU PIANO LUCA FATTORINI CONTRABBASSO ARMANDO SCIOMMERI BATTERIA

6 AGOSTO ENRICO RAVA "SICILIA PROJECT"

ENRICO RAVA TROMBA GIUSEPPE ASERO SAX ALTO DINO RUBINO PIANO
NELLO TOSCANO CONTRABBASSO MIMMO CAFIERO BATTERIA

VILLA COMUNALE 21:30 INGRESSO LIBERO
WWW.TAORMINAJAZZFESTIVAL.IT

libreria Birdland
PIERO GUIDI
HERITAGE
ROBERTO DEL CARLO
PINKO
ALBERTO GUARDIANI
Ottica Fiumara
PREMIER tax free

SCANDURRA CALZATURE E ABBIGLIAMENTO CORSO UMBERTO 182 98039 TAORMINA
TEL +39 0942 625827 SHOP ONLINE SCANDURRATAORMINA.COM

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

Comune di Piacenza

Provincia di Piacenza

Regione Emilia Romagna

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CONCORSO NAZIONALE "CHICCO BETTINARDI"

NUOVI TALENTI DEL JAZZ ITALIANO

2013 DECIMA EDIZIONE - Sezione A (solisti) - Sezione B (gruppi) - Sezione C (voci)

ABBINATO ALLA MANIFESTAZIONE **PIACENZA JAZZ FEST 2013**

vincitori

Sezione A - Solisti

1° Classificato

ANTONIO VIVENZIO (pianoforte) di Olginate (LC)

2° Classificato

MATTEO GIULIANI (sax alto) di Montemaggiore (PU)

Premio del pubblico

CLAUDIO VIGNALI (pianoforte) di Porretta Terme (BO)

Menzione speciale della Giuria al giovane

LORENZO SIMONI (sax alto) di Gragnano (LU)

PIACENZA JAZZ CLUB

Sezione B - Gruppi

1° Classificato

MARIO NAPPI TRIO di Napoli

Mario Nappi (pianoforte)

Corrado Cirillo (contrabbasso)

Luca Mignano (batteria)

2° Classificato e Premio del pubblico

DYNAMIC TRIO di Eboli (SA)

Marco De Gennaro (pianoforte)

Francesco Galatro (contrabbasso)

Stefano De Rosa (batteria)

Sezione C - Voci

1° Classificato

FRANCESCO NASONE di Reggio Calabria

SUPPORTO PROMOZIONALE

Jazzitalia

Scarica il Bando 2014 da:
www.piacenzajazzclub.it

INFO:
0523.579034
info@piacenzajazzclub.it

E' uscita la compilation del Concorso Bettinardi 2013 sez. B
a cura dell'etichetta Level49. - Info e acquisti: www.level49.it

direttore LUCIANO VANNI
luciano.vanni@jazzit.it

caporedattore CHIARA GIORDANO
chiara.giordano@jazzit.it

progetto grafico e impaginazione EMANUELE SERRA
grafica@vannieditore.com

photo editor ELENA CHIOCCHIA
elena.chiocchia@vannieditore.com

in redazione SERGIO PASQUANDREA
sergio.pasquandrea@jazzit.it

editore VANNI EDITORE SRL
info@vannieditore.com

direttore responsabile ENRICO BATTISTI

pubblicità ARIANNA GUERIN
adv@vannieditore.com

distribuzione ARIANNA GUERIN
ordini@vannieditore.com

abbonamenti ARIANNA GUERIN
abbonamenti@vannieditore.com

sito web CHIARA GIORDANO
chiara.giordano@jazzit.it

hanno scritto in questo numero
ANTONINO DI VITA, EUGENIO MIRTI, SERGIO PASQUANDREA, ROBERTO PAVIGLIANITI, VALERIO PRIGIOTTI, ROBERTO SPADONI, LUCIANO VANNI
Da Londra: STUART NICHOLSON
(tradotto da SERGIO PASQUANDREA)

hanno fotografato in questo numero
ANDREA BOCCALINI, MICHELE CANTARELLI, ROBERTO CIFARELLI, ROBERTO POLILLO, BARBARA RIGON, ANDREA ROTILI

crediti fotografici
L'editore ha fatto il possibile per rintracciare gli aventi diritto ai crediti fotografici non specificati e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito

foto di copertina
© Barbara Rigon

stampa
D'AURIA PRINTING SPA, Ascoli Piceno

Iscrizione al tribunale di Terni n. 1/2000
del 25 febbraio 2000

redazione
via Villa Glori, 3/a - 05100 Collescipoli (TR)
tel 0744.817579 fax 0744.801252

servizio abbonamenti
Per abbonarsi a JAZZIT versare 60 euro (6 numeri annui + 6 cd) o 40 euro (6 numeri annui) sul c/c bancoposta n. 94412897 intestato a Vanni Editore Srl, via Villa Glori, 3/a - 05100 Collescipoli (TR), oppure collegarsi al sito www.jazzit.it per pagare con carta di credito.
Per informazioni: abbonamenti@vannieditore.com

servizio arretrati
Per ricevere gli arretrati di JAZZIT collegarsi al sito www.jazzit.it per pagare con carta di credito o specificare numero, bimestre e anno di uscita delle copie desiderate scrivendo ad abbonamenti@vannieditore.com.
Ciascuna copia arretrata di JAZZIT costa 10 euro senza cd e 14 euro con cd. La somma dell'ordine dovrà essere versata sul c/c bancoposta n. 94412897 intestato a Vanni Editore Srl, via Villa Glori, 3/a - 05100 Collescipoli (TR)

JAZZIT è distribuito da
JOO DISTRIBUZIONE (Milano)
tel 02.8375671 fax 02.5811232
(circuito Feltrinelli)

VANNI EDITORE DISTRIBUZIONE (Terni)
tel 0744.817579 fax 0744.801252
(jazz club, scuole di musica, negozi di dischi, librerie)

REDS DISTRIBUZIONE (Roma)
tel 06.39372955 fax 06.39762130
(edicole)

index

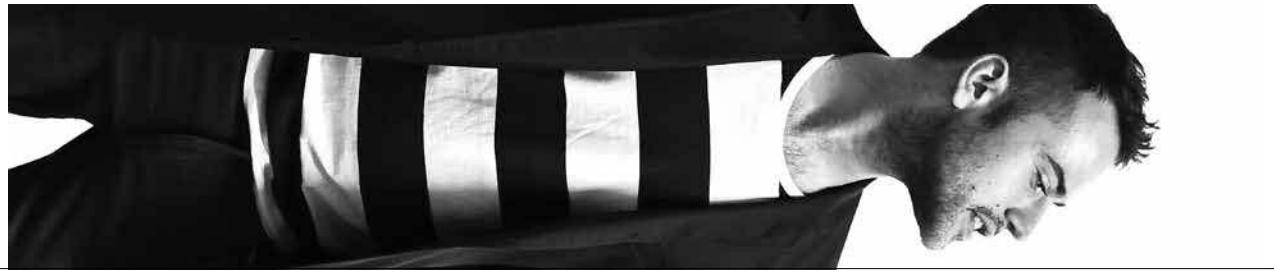
STORIE Miles Davis Quintet 82 **INTERVISTE** Ernst Reijseger 94 · Riccardo Chiarion 118 · Dimitri Grechi Espinoza 124 · Michael Rosen 130 · Giovanni Guidi 134 · Alessandro Lanzoni 140 · John Medeski 144 · Davide Merlino 148 · Joshua Redman 152 · Fabrizio Savino 160 **FOCUS** Joe Lovano 104 · Peo Alfonsi 108 · Stefano Battaglia 112 · Jesper Bodilsen 114 · Yaron Herman 138 · Enrico Pieranunzi 150 · Perico Sambeat 156 · Eric Schaefer 162 **RUBRICHE** Jazz Anatomy 100 · Records 104 · Books 166

18
COVER STORY

74
CD STORY

Tŭk Music
Paolo Fresu Jazz Workshop

Davis 82

Guidi  134

Lanzoni 140

Medeski 144

Redman 152

L'attualità del jazz, ogni mese

Da luglio in tutte le edicole

Il nuovo mensile formato tabloid dedicato alla musica jazz:
interviste, concerti, festival, cd, ristampe e libri
dall'Italia e dall'estero

1.50 singola copia

15 abbonamento annuo edizione cartacea

12 abbonamento annuo edizione PDF

ACQUISTI / ABBONAMENTI
Vanni Editore
0744.817579 • abbonamenti@vannieditore.com • jazzit.it

editoriale

Tornano l'estate e i festival jazz. Oramai è un rito collettivo e va bene così. Anzi no. Sono diversi anni che, proprio di questi tempi, buona parte della filiera produttiva del jazz italiano (musicisti, promoter, organizzatori, direttori artistici e manager) si lamenta per la scarsità dei contributi pubblici erogati. Penso sia necessario farcene una ragione e prendere in considerazione la fine di un modello di produzione culturale basato sull'*imprimatur* politico perché questo tipo di fund raising ha definitivamente esaurito la sua funzione. Ed è forse giusto che sia così. Tra le sue funzioni, il contributo pubblico doveva rappresentare uno start up per molte associazioni, un acceleratore di sviluppo culturale ed economico del territorio e doveva stimolare una certa managerialità legata all'industria della cultura e della creatività così da creare una rete di professionisti. Così non è stato: e ci ritroviamo un "troppo tutto uguale", un diffuso dilettantismo e festival che dopo decenni di attività (e dopo consistenti contributi pubblici) non hanno la forza di dare continuità alla propria attività senza l'aiuto statale.

La domanda da porsi è se sia possibile fare cultura senza chiedere un solo euro allo Stato. Ci soccorre la lingua latina. Il termine "cultura" viene dal verbo *colere*, che significa "coltivare": come un campo ha bisogno di continue cure per dare buoni frutti, anche l'uomo ha la necessità di nutrirsi per sviluppare saperi, competenze e interessi. E allora, perché non chiedere allo Stato di investire meno in spettacoli e più in istruzione, educazione e ricerca? Ciò significherebbe abituare i cittadini a costruirsi una sensibilità alla cultura e così facendo avremo un'offerta di cultura in funzione di una domanda non più ostaggio di scelte politiche ma liberamente scelta e desiderata.

Perché non coltivare la cultura?

Trumpet summit

Per una pura coincidenza il numero che avete per le mani celebra due trombettisti, Paolo Fresu e Miles Davis. La decisione di dedicare l'ampio approfondimento della cover story a Paolo Fresu nasce in seguito al conferimento della laurea *honoris causa* in "Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici" da parte dell'Università di Milano-Bicocca: un riconoscimento per gli oltre trent'anni di attività musicale e culturale che *Jazzit* ha voluto celebrare a suo modo.

Il nostro nuovo mensile, Jazzit News

Dai primi di luglio è in distribuzione nazionale nel circuito delle edicole il nostro nuovo mensile, *Jazzit News*, un giornale che è stato concepito per arricchire la nostra piattaforma editoriale e che sarà pubblicato a fianco dell'edizione bimestrale, attiva dal 1999. La doppia edizione di *Jazzit* nasce per un motivo molto semplice: con il mensile *Jazzit News* lavoreremo sulla notizia e cercheremo di fare del buon giornalismo, informando su ciò che accadrà in Italia e all'estero; con il bimestrale *Jazzit* continueremo a fare analisi critica e approfondimenti, interviste e saggi, confezionando un volume prezioso e da collezione per raccontare il passato e fissare per sempre il presente.

Jazzit Fest - Meeting del Jazz in Italia

La festa di *Jazzit* è ai nastri di partenza e andrà in scena nel piccolo borgo medievale umbro di Collescipoli, in provincia di Terni, dal 5 all'8 settembre. Vi aspettiamo!

Dedico questo numero al piccolo Pietro, il mio splendido nipotino!

Luciano Vanni

JAZZiTSHOP

OPEN

JAZZIT.IT/CATALOG **OLTRE 2000 PRODOTTI**

COMPACT DISC E VINILI

ALFAMUSIC • ARTESUONO • AUAND • BLUEART • BLUE NOTE • CALIGOLA • CAM JAZZ • D'AURIA EDITION • DEJAVU • DODICILUNE • DRYCASTLE • ECM • EFFE MUSIC • FITZCARRALDO • FOUR! • FONOSFERE • FONTEROSSA • GREEN PRODUCTION • JAZZY • IMPROVVISATORE INVOLONTARIO • NALI • NOTE SONANTI • NUCCIA • ONYX JAZZ CLUB • RADIO SNJ • TERRE SOMMERSE • TOSKY • TRJ • TUSCIA IN JAZZ LIVE • ULTRA SOUND • VIA VENETO JAZZ • VISION EDITORIALE • ZEROZEROJAZZ • ZONE DI MUSICA

LIBRI E CATALOGHI

EDIZIONI GABRIELE MAZZOTTA • IL SAGGIATORE • MINIMUM FAX • PIERO PRINCIPI EDITORE • VANNI EDITORE • VOGLIA D'ARTE PRODUCTION

RIVISTA CON E SENZA CD

ULTIMO NUMERO • ARRETRATI • ABBONAMENTI

PER GLI ABBONATI DI JAZZIT
E PER I POSSESSORI DI JAZZIT CARD
10% DI SCONTO SUL **JAZZIT SHOP**

10%

JAZZIT.IT/CATALOG

Saint Louis
College of Music
since 1976

iscrizioni a.a. 2013/2014

PLAYING IS NOT A GAME

borse di studio
audizioni gratuite - settembre 2013

DIPLOMA ACCADEMICO di I e II LIVELLO
(equivalente a Laurea Triennale e Specialistica)

JAZZ - POPULAR MUSIC - MUSICA ELETTRONICA
TECNICO del SUONO - COMPOSIZIONE per FILM

Autorizzato con Decreto n. 144/2012 e 246/2013
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

www.slmc.it

it's 33

20GIUGNO/27LUGLIO2013

CLUSONE Jazz

Foto: FABIO GAMBA - Phocus Agency

GIUGNO GIOVEDI' 20 - Finale Ligure - Finalborgo *ore 21.00* video documentario CHET BAKER in Italia SABATO 22 - Finale Ligure - Finalborgo *ore 21.00* LUNARIA **LUGLIO** DOMENICA 21 - Clusone - MAT Museo Arte Tempo *ore 18.00* MASSIMO URBANI: genio e fragilità / Piazza dell'Orologio *ore 21.00* TAKLA JAZZ QUINTET suona Massimo Urbani MARTEDI' 23 - Fino del Monte - Vecchio Convento *ore 21.00* FAUSTO BECCALOSSI MERCOLEDI' 24 - Clusone - MAT Museo Arte Tempo *ore 21.00* ENRICO MERLIN: 1000 dischi per un secolo GIOVEDI 25 - Castione della Presolana - Sagrato Parrocchiale di Bratto *ore 21.00* FEWELL - MERLIN - MILESI - TRACANNA VENERDI' 26 - Onore - Piazza Pozzo *ore 21.00* GUANO PADANO SABATO 27 - Clusone - MAT Museo Arte Tempo *ore 11.00* NATURA MORTA CON CUSTODIA DI SAX / Rovetta - Casa Museo Fantoni *ore 17.30* THIRD REEL / Clusone - Piazza dell'Orologio *ore 21.00* MAURIZIO TOLLINI & SOUSAPHONIX "Bix Factor"

clusone JAZZ

RegioneLombardia
Cultura, Identità e Autonomia

PromoSerio

ValSeriana

Amministrazioni comunali di:
Finale Ligure - Fino del Monte - Castione della Presolana - Onore - Rovetta

PUNTO AZZURRO

UNIGAS

Fondazione Banca Popolare di Bergamo onlus

EUROPE JAZZ NETWORK

Fondazione della Comunità Bergamasca onlus

Radio

info@clusonejazz.it - Tel. 0346/23823

www.clusonejazz.it

That's all MITO

Concerti di musica jazz a Milano

Torino Milano
Festival Internazionale
della Musica

04_21 settembre 2013
Settima edizione

MITO Settembre Musica

Franco D'Andrea

6.IX Cimitero Monumentale, Piazzale, ore 22
Requiem around Requiem
Il Requiem di Giuseppe Verdi
in versione contemporary jazz
in una suggestiva e singolare cornice
Giovanni Falzone
Contemporary Orchestra
Ingressi € 15

8.IX Piccolo Teatro Studio Expo, ore 22
Dean Bowman 5tet
Posto unico numerato € 15

10.IX Teatro Manzoni, ore 21
Traditions and Clusters
Franco D'Andrea Sextet
con **Dave Douglas, Han Bennink**
Posto unico numerato € 20

14.IX Blue Note, ore 21 e 23.30
Gregory Porter Quintet
Ingressi € 15

19.IX Teatro Out Off, ore 22
Da Montreux a Milano
Jazz per piano solo
Concerto del vincitore
del Parmigiani Fleurier Piano Solo Competition
In collaborazione con
Maison Orologeria Parmigiani Fleurier
Posto unico numerato € 10

Pass jazz
3 concerti € 40

- Franco D'Andrea Sextet
- Gregory Porter Quintet (23.30)
- Giovanni Falzone Contemporary Orchestra

Biglietteria online e in via Dogana 2, Milano
www.mitosettembremusica.it

#MITO2013

Biglietteria Milano
Via Dogana 2, piano terra
tel. +39 02 88464725/748
c.mitoinformazioni@comune.milano.it

Internet
www.mitosettembremusica.it
www.vivaticket.it
www.mailticket.it

Call Center
899.666.805

ECOMPANY Progetto Emission Free Evento a CO2 compensata by EcoWay
Il Festival MITO a Milano compensa le emissioni di CO_2 con carbon credits verificati e partecipa ad un progetto di tutela boschiva sull'asse del fiume Po.

-2 Con il Patrocinio di EXPO MILANO 2015 NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA

Un progetto di: Milano Comune di Milano; Città di Torino

Realizzato da: Associazione per il Festival Internazionale della Musica di Milano; Fondazione per la Cultura Torino

Con il sostegno di: RegioneLombardia

I Partner del Festival: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino Partner Istituzionale; Camera di Commercio Milano Partner Istituzionale; Intesa Sanpaolo; eni; Compagnia di San Paolo

Sponsor: Enel; Pirelli; Risanamento

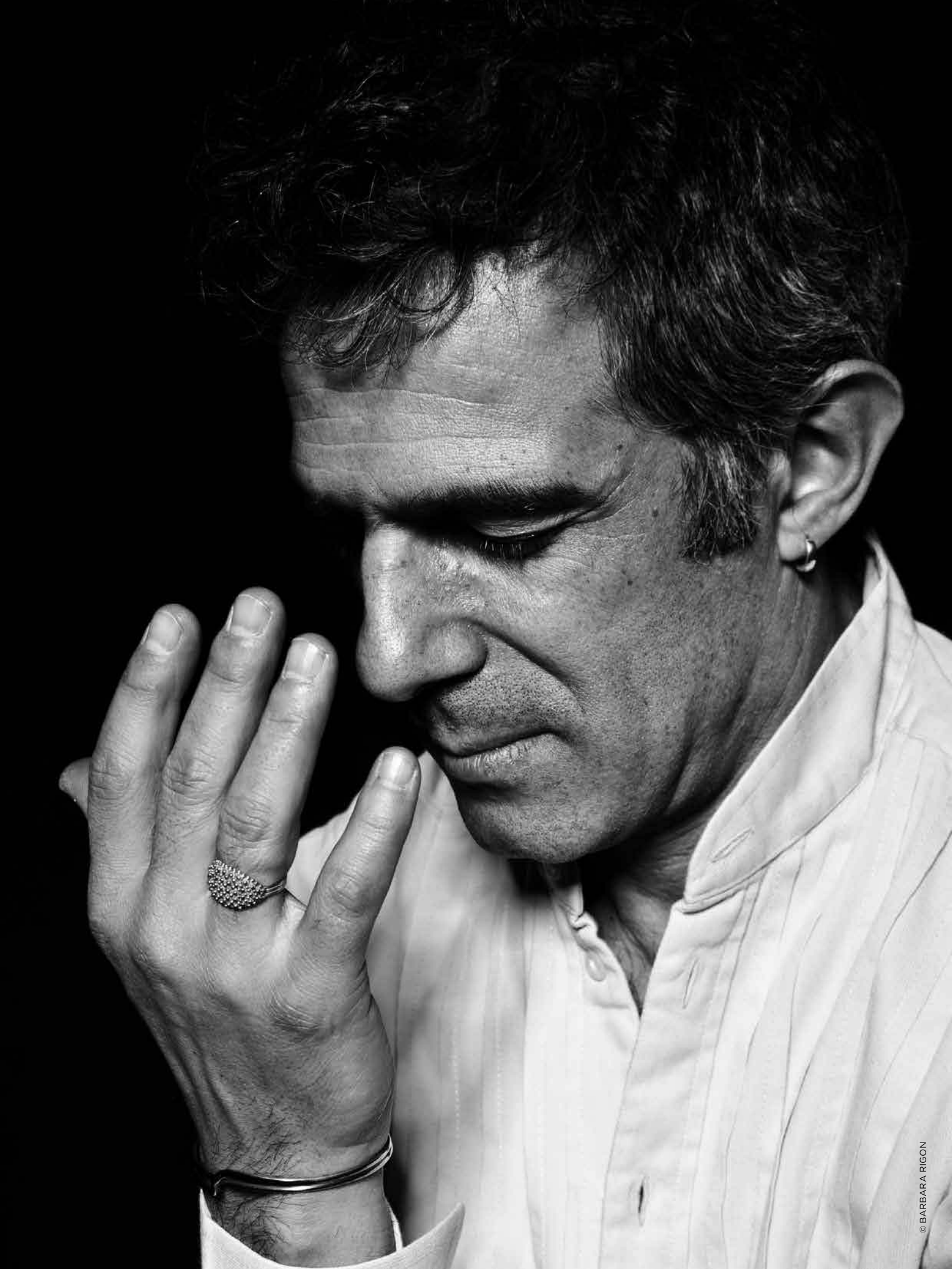
Media partner: Corriere della Sera; La Stampa; Radio 3; Rete Due

Sponsor tecnici: ATM; FAI; Fazioli; TIM; The Westin Palace Milan

paolo FRESU Jazz Workshop

PAOLO FRESU NON È SOLTANTO UN MUSICISTA MA, COME AMA DEFINIRSI, UN “SOLLECITATORE CULTURALE”. DIRETTORE ARTISTICO, DIDATTA E PRODUTTORE DISCOGRAFICO, IL TROMBETTISTA SARDO HA COSTRUITO IL SUO PERCORSO ARTISTICO ATTRAVERSO UN FITTO DEDALO DI COLLABORAZIONI, CON MUSICISTI MA ANCHE CON ESPONENTI DEL MONDO DELLA CULTURA E DELL’ARTE, ED È SEMPRE RIUSCITO A CONQUISTARE IL CUORE DI APPASSIONATI E NEOFITI. ABBIAMO DECISO DI DEDICARE L’AMPIO APPROFONDIMENTO DELLA COVER STORY A PAOLO FRESU IN SEGUITO AL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA IN "PSICOLOGIA DEI PROCESSI SOCIALI, DECISIONALI E DEI COMPORTAMENTI ECONOMICI" DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

DI **LUCIANO VANNI**



© BARBARA RIGON

01

I PRIMI ANNI DI VITA

1961 – 1984

SONO GLI ANNI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA VISSUTA A BERCHIDDA, IN SARDEGNA, DELL'AVVICINAMENTO ALLA MUSICA, DELLE PRIME ESPERIENZE PROFESSIONALI, DEL DIPLOMA AL CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAGLIARI E DEI SEMINARI ESTIVI DI MUSICA A SIENA JAZZ

DI **LUCIANO VANNI**

BERCHIDDA, 10 FEBBRAIO 1961

«Sono nato a Carnevale. Mia madre mi ha partorito il dieci febbraio millenovecentosessantuno nella vecchia casa di via della Corsa, e mio padre non c'era. O meglio, l'ha assistita durante il parto e poi se n'è andato in giro con gli amici lasciandomi lì a strillare disperato per essere venuto al mondo. Era giovedì grasso a Berchidda, il mio paese di tremila anime, e in casa erano rimasti solo gli anziani, gli ammalati, le donne incinte e chi portava il lutto. Ecco perché mio padre uscì. Era vestito "a maschera", come si dice da noi, e se n'era andato in giro per le strade a fare baldoria». Con queste poche righe Paolo Fresu apre il flusso dei ricordi della sua vita nelle pagine di *Musica dentro* (Feltrinelli, 2009), zibaldone di pensieri e prima autobiografia del trombettista. Fresu nasce in un giorno di festa: ventisette anni dopo, era il 1988, Berchidda avrebbe iniziato a celebrare una nuova festa, Time in Jazz, nata per volontà di quel piccolo venuto al mondo il dieci febbraio millenovecentosessantuno.

RICORDI D'INFANZIA

Nei primi ricordi del trombettista non c'è traccia del mare. La Sardegna che vive nei suoi primi anni non è quella balneare e turistica ma quella posta a sud della Gallura, il Logudoro, e quindi distante dalla costa; quella selvaggia, aspra e appuntita della catena montuosa del Limbara e quella più dolce dei dorsi collinari di Monti (un paese che dista da Berchidda circa quindici chilometri) e della valle tagliata dal rio Silvani; quella dei sugheri e dei vigneti che sanno di vermentino; quella dei massi granitici e di cespugli verdi e profumati. «Amavo tutto della terra e della campagna: gli animali (con una predilezione per i cani), le piante, le rocce, il vento, gli alberi, i colori e i profumi [...]. C'erano magnifiche rocce modellate dal vento e dall'acqua, e io ne conoscevo ogni anfratto e chiamavo per nome ogni pianta».

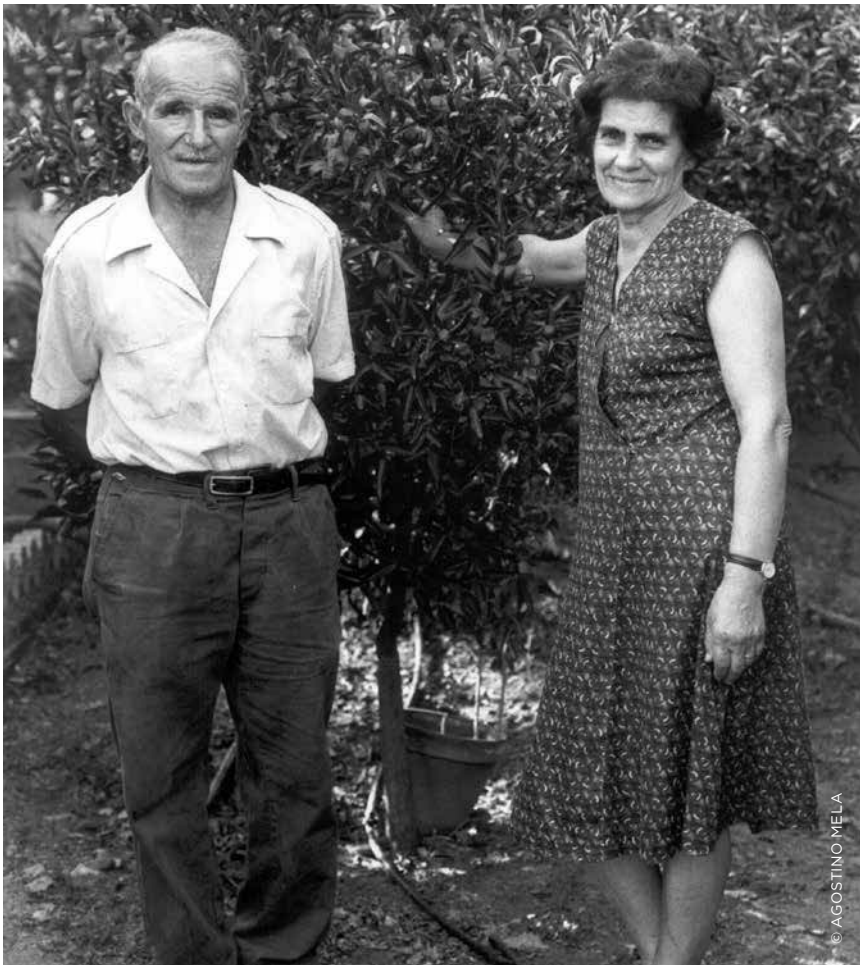
© ARCHIVIO PAOLO FRESU

CAMPEGGIO A "SA FRAIGADA", SASSARI, 1972

«Mi hanno insegnato tutto. L'amore per la terra, gli animali e le piccole cose. L'attaccamento alla famiglia, intesa come comunità allargata, e il rispetto per gli altri. Mi hanno anche trasmesso l'amore per la musica nonostante non fossero artisti» Paolo Fresu

ONORA IL PADRE E LA MADRE

Il padre, detto "Lillino", è un pastore contadino e la madre, Maria, è una casalinga: sono due figure eccezionalmente importanti per la sua maturazione umana e artistica. «Mi hanno insegnato tutto. L'amore per la terra, gli animali e le piccole cose. L'attaccamento alla famiglia, intesa come comunità allargata, e il rispetto per gli altri. Mi hanno anche trasmesso l'amore per la musica nonostante non fossero artisti. Mio padre mi ha insegnato a dire poco e ad ascoltare ma anche ad archiviare ciò che si sa prezioso affinché rimanga la memoria, perché niente è regalato».
Il padre ha in affitto dei terreni a sei chilometri circa da Berchidda, nella frazione di Cantoniera Tucconi, e così molti dei ricordi d'infanzia di Fresu sono legati alla vita di campagna: «A Tucconi la corrente elettrica arrivò solo a metà degli anni Ottanta e fino ad allora abbiamo usato la luce a gas [...]. I momenti più belli erano quelli in cui ci si riuniva tutti per la tosatura delle pecore in estate, per la vendemmia o per la raccolta delle olive in autunno e per l'uccisione del maiale in inverno». Immagini, odori e sguardi che nella memoria di Paolo Fresu si stratificano, scavano in profondità e diventano la sua prima fonte d'ispirazione. L'atmosfera vissuta in campagna non si dimentica e Tucconi sarà celebrata anche nella sua e-mail personale.


© AGOSTINO MELA

CANTONIERA TUCCONI
I GENITORI DI PAOLO
Il padre Angiolino, detto "Lillino", e la madrea Maria crescono il piccolo Paolo Fresu nella campagna intorno a Berchidda

SA 'ENA 'E SAS MULTAS
Con il fratello Antonello

ESSERE SARDI
La cultura identitaria

«Vengo da una cultura contadina, ho imparato prima il sardo poi l'italiano. La Sardegna è oggi uno dei pochi luoghi con una grande cultura identitaria, che conserva lingua e tradizioni sue. Essere sardi è diverso da essere torinesi, ma il mio non è campanilismo, anzi, io sono un assertore della condivisione. La cultura va messa a disposizione: è questo il senso della cosmopoliticità. Essere sardi, per me, è un modo di essere planetari. Siamo circondati dal mondo» (*Roma-Sette*, Concita De Simone, 2008).

© ARCHIVIO PAOLO FRESU

L'APPROCCIO ALLA MUSICA

L'amore per la musica sboccia dall'ascolto del vecchio organo a pedali della chiesa di Berchidda, che frequenta nei primi anni di vita. Ma tutto cambia quando il padre gli regala il primo strumento, un'armonica a bocca, che Paolo ama suonare nelle occasioni di festa: uno dei suoi primi ricordi da "musicista" è legato a una festa di Carnevale in cui fa ballare amici e parenti proprio con brevi melodie interpretate con l'armonica a bocca. Poi arriva la chitarra e quindi la tromba: fortuna vuole che il fratello maggiore, Antonello (oggi psichiatra, responsabile della parte "visiva" delle attività di Time in Jazz), abbia seguito delle lezioni di tromba nella banda musicale di Berchidda e che per motivi di studio sia costretto a lasciare il paese e quindi anche il suo strumento. Il fascino di ripercorrere l'esperienza del fratello è forte così come la tentazione di far suonare quello strumento dal suono così affascinante. E così, giorno dopo giorno, il piccolo prende confidenza con questo nuovo "oggetto sonoro": «Io la guardavo rapito. Avrò avuto sì e no nove anni: mi portai il bocchino sulle labbra e dopo un paio di tentativi ottenni qualche suono decente». È l'inizio di una pratica che diventa quotidiana: di giorno, in campagna, quando fa compagnia al padre che lavora nei campi e accudisce il gregge, e di sera, quando prende il posto di suo fratello Antonello nella banda musicale di Berchidda. «Ho iniziato così. Le prime volte che sono uscito dal paese è stato con la banda: ti insegna a condividere la musica con gli altri. Io non ho testi sacri: la mia formazione è stata sui palchi, sulle strade, sulle piazze» (*L'Unità*, Pierpaolo Velonà, 2008).

BANDA BERNARDO DE MURO, 1977
Paolo Fresu è ritratto nella banda musicale di Berchidda diretta da Sebastiano "Bustianu" Piga e fondata nell'estate del 1913: da sinistra, è il primo della seconda fila

CAMPEGGIO A "SA FRAIGADA", SASSARI, 1971
Con il fratello Antonello (al centro) e con un seminarista (oggi Don Marrosu che lo scorso anno è stato Parroco di Berchidda)

FRANCESCO DE GREGORI

DE GREGORI E "RIMMEL"

Il fascino melodico del cantautorato italiano

In questi anni Paolo Fresu assorbe con grande voracità tutta la musica che gli si manifesta davanti grazie ai consigli del fratello, degli amici e dei colleghi musicisti. Come racconta lo stesso trombettista nell'autobiografica *Musica dentro* (Feltrinelli, 2009), tra i primi cantautori che ascolta con grande passione c'è Francesco De Gregori: «Scoprii De Gregori e il disco "Rimmel" (RCA, 1975, *NdR*) del quale mi innamorai. Cantanti famosissimi come Fabrizio De André o Battisti mi erano quasi estranei e conobbi le loro canzoni accompagnandole alla chitarra durante le feste. Non parliamo poi del rock di quegli anni: non ne sapevo nulla, se non per qualche audiocassetta che mio fratello portava da Sassari quando studiava medicina; fu lui che mi permise di scoprire i Black Sabbath, i Procol Harum e i Led Zeppelin».

LE PRIME ESPERIENZE MUSICALI

A quindici anni, nel 1976, Paolo Fresu ha modo di vivere l'esperienza della musica da attore principale, davanti a un vero e proprio pubblico: entra a far parte di un complesso musicale, Le Nuove Onde, un gruppo con cui muove i primi passi a livello concertistico in occasione di matrimoni, feste in piazza e sagre di paese: il repertorio è ballabile (brani sudamericani di Pèrez Prado, polke, mazurke e valzer di Casadei) e il complesso gode di un discreto successo tanto da suonare per tutta la Sardegna a bordo di un Ford Transit dipinto a mano. Nel 1979 il gruppo cambia assetto strumentale (arriva il minimoog, lo strumento che più di altri è diventato celebre nella stagione del progressive rock), prende il nome di Carnaval e inserisce nel proprio repertorio cover di gruppi quali Camel, Chicago Transit Authority, Stevie Wonder e Nucleus. Se necessario, Fresu si fa ascoltare anche alle percussioni, alla chitarra e alle tastiere: Paolo non ha ancora compiuto diciott'anni ma già emerge in tutta la sua limpidezza una musicalità sorprendente. Con i Carnaval incide a Modena il suo primo 45 giri, tra il 15 e il 18 aprile 1980, presentandosi alla voce e minimoog: *Palla di Fuoco* sul lato A e *Lamentos* sul lato B. «In quegli anni capitava di tutto. Ci hanno tirato pompelmi, pomodori, monetine, una volta ci hanno pagato con dei sacchi di castagne e un'altra la polizia ci ha dovuto scortare fuori dal paese perché la folla ci inseguiva inferocita».

IL PERCORSO EDUCATIVO

Con l'inizio delle scuole superiori Paolo Fresu è costretto a compiere i suoi primi trasferimenti da Berchidda verso Sassari: prima per frequentare l'Istituto Tecnico Industriale e poi, in concomitanza con il quinto anno, per seguire le lezioni di musica al Conservatorio di Musica Luigi Canepa. Ebbene sì, perché la musica diventa qualcosa di più di una passione e il primo desiderio è di farne un mestiere vero e proprio.

© ARCHIVIO PAOLO FRESU

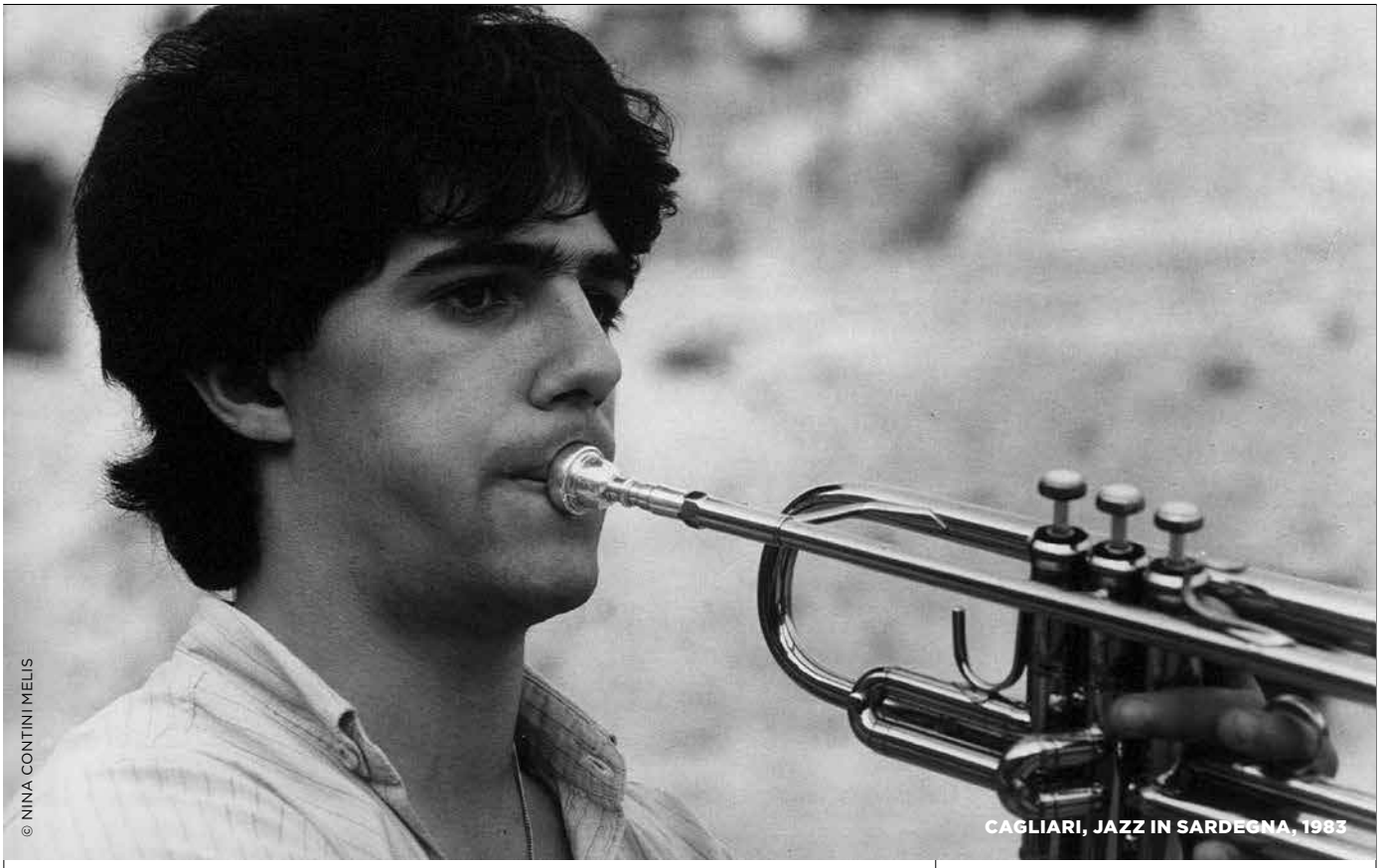
Dopo essersi diplomato come perito elettrotecnico con il massimo dei voti, è convocato a Sassari per un colloquio di lavoro alla SIP (Società Italiana per l'Esercizio Telefonico): c'è l'opportunità di un impiego allettante ma il giovane rifiuta quest'opportunità a favore dello studio della musica. Nonostante sia una scelta radicale, i genitori accolgono la decisione del figlio senza farne un dramma: «Sono persone che hanno sempre lavorato la terra, intelligenti e con quella saggezza che viene dalla campagna. Mio padre scrive poesie e racconti, e ha raccolto parole antiche, frasi e modi di dire che si stavano perdendo [...]. L'unica certezza che aveva mio padre era di non farmi lavorare in campagna perché ha sempre visto il mestiere del pastore e del contadino troppo duro e ingrato».

L'ARRIVO DEL JAZZ

Il jazz entra nella vita di Paolo Fresu in maniera del tutto fortuita. «L'ho scoperto per caso, quando alla radio hanno passato un trombettista bopper. Non ricordo chi fosse, probabilmente Clifford Brown o Lee Morgan, ma sta di fatto che rimasi travolto dalla sua abilità tecnica e dal suo virtuosismo. Eseguiva così tante note, e per giunta così impressionanti, che il suo modo di suonare colpì la mia immaginazione. Pensai che non sarei mai riuscito a suonare in quel modo».

Non solo. Quando l'amico pianista dei Carnaval, Antonello Mura, gli fa ascoltare *Autumn Leaves* interpretata da Miles Davis a Juan-les-Pins nell'estate del 1963 (il brano è pubblicato nell'album "In Europe", Columbia, 1964) è amore a prima vista. «Ero turbato. Tornai da Antonello: "Scusa, ma tu mi hai preso in giro. Io *Le foglie morte* la suono ogni sera: ma in questo disco non c'è». È il fascino della trasformazione. Paolo non riconosce la melodia originale che Miles ha eseguito mettendo in scena la sua personalità; perché nel jazz tutto è nuovo, sempre. E quel "nuovo, sempre" sarà l'orizzonte espressivo che il giovane trombettista sardo vorrà seguire per tutta la vita.

I PRIMI STUDI MUSICALI
In alto, Paolo Fresu a dodici anni ripreso in occasione di una prova con il gruppo Le Nuove Onde a Bessude, Sassari, nel 1976. In basso, Miles Davis



© NINA CONTINI MELIS

CAGLIARI, JAZZ IN SARDEGNA, 1983

TRA POP, CLASSICA E JAZZ

Sono anni in cui Paolo Fresu vive quotidianamente l'esperienza dello studio e della pratica di infiniti stili e generi musicali: dalla musica "leggera" e ballabile dei Carnaval al jazz, fino alla musica classica, studiata in conservatorio: un'occasione per entrare in contatto con il repertorio colto della tradizione europea e per maturare sotto il profilo tecnico. L'esperienza al conservatorio, tuttavia, è tutt'altro che positiva: «Un luogo intoccabile. Ne ho conosciute tutte le assurdità. Un posto dove si cercava di distruggere la musicalità e il talento. Almeno così lo vivevo allora». La verità è che Fresu è sempre più coinvolto nella pratica del jazz e con il passare del tempo tra lui e l'insegnante di tromba viene a crearsi un clima conflittuale in virtù della visione didattica ortodossa del docente.
Comunque sia, raggiunto il compimento del terzo anno di studi, Fresu si diploma in Teoria e Solfeggio nel luglio 1980. In questo periodo, entra in contatto con un gruppo di allievi del corso di contrabbasso di Bruno Tommaso, che fuori dalle ore di docenza insegna (a titolo gratuito) i rudimenti di jazz a tutti quei ragazzi che desiderano saperne di più della musica afroamericana: tra questi il contrabbassista Marcello Marrosu, che di lì a poco avrebbe condiviso con Fresu l'esperienza dei Seminari Estivi di Siena Jazz.

SIENA – CAGLIARI

Non rimane che portare a compimento il percorso formativo e così, consigliato e motivato dal gruppo di giovani musicisti (nello specifico Marcello Marrosu, Antonello Mura, Antonello Muscas e Alberto Sechi) raccolti attorno a Bruno Tommaso, nel 1980 Fresu decide di iscriversi ai Seminari Estivi di Siena Jazz. Paolo ha appena compiuto diciannove anni, si è diplomato al conservatorio da poche settimane e l'esperienza è a dir poco travolgente: «Mi sentivo come Pinocchio nel Paese dei Balocchi. Fino a quel momento avevo condiviso il jazz con pochi amici e all'improvviso mi ritrovavo a parlare la stessa lingua con più di duecento ragazzi e ragazze che arrivavano da tutte le parti d'Italia e d'Europa. Sapevo così poco del jazz che ogni nota sentita mi sembrava nuova e bellissima».

«Sapevo così poco del jazz che ogni nota sentita mi sembrava nuova e bellissima» Paolo Fresu

CAGLIARI, LUGLIO 1980
Sulla nave della Tirrenia in viaggio per Siena Jazz.
Da sinistra: Paolo Fresu, Alberto Sechi, Antonello Mura, Marcello Marrosu e Antonello Muscas

Tutto a Siena Jazz è così straordinariamente affascinante: Fresu segue le lezioni di Claudio Fasoli, il corso di Storia del Jazz con Marcello Piras, suona nella big band diretta da Giancarlo Gazzani, partecipa al corso di Musica d'insieme diretto dal pianista Enrico Pieranunzi e non si lascia sfuggire le jam session notturne. Ritornare in Sardegna significa ritrovarsi in una "solitudine musicale" ma fortunatamente, da Siena, il trombettista porta con sé una notevole letteratura didattica, tra metodi, libri e spartiti.
Il percorso classico, nel frattempo, è rimasto interrotto al terzo anno e così nel 1982 Paolo decide di frequentare da privatista il Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Per Fresu significa raggiungere Cagliari da Berchidda ogni quindici giorni: fortuna vuole che entri in contatto con il maestro Enzo Morandini, con cui si diplomerà in Tromba nel 1984.

A SIENA, PER LA SECONDA VOLTA

La musica non offre ancora i guadagni necessari per la sua indipendenza, e così, per quattro lunghi anni, inizia a insegnare nelle scuole medie nella provincia di Sassari e di Olbia-Tempio come Mores, Ittireddu, Alà dei Sardi, Buddusò, Bono e Illorai. Una cosa è sempre più chiara: il jazz è la musica che ama.
Nel 1981 accade un evento destinato a segnare in profondità la vita del trombettista, in altre parole l'incontro con il batterista Roberto "Billy" Sechi. «Ricordo la prima volta che ci siamo conosciuti, nell'estate del lontano 1981, quando ai principi di agosto bussò alla porta di casa a Berchidda dal rientro dai Seminari di Siena Jazz. Gli avevano parlato di un giovane trombettista sardo di Berchidda e lui, cagliaritano, senza neanche sapere dove stavo, venne a conoscermi al suo rientro dal Continente: arrivò a Golfo Aranci e da lì, non guidando la macchina, prese un treno e scese a Berchidda. Poi chiese di me in paese e si presentò con il suo fisico imponente e con un viso raggiante mentre io non sapevo minimamente chi fosse. Era sera e aveva in mano una sola ventiquattrore: con quella arrivò e con quella ripartì dopo due giorni pieni di una amicizia musicale e umana che non si è mai spenta».
Billy Sechi rinnova in Paolo il desiderio di approfondire la propria competenza in ambito jazz e così nell'estate del 1982 il trombettista torna a Siena, dove fortunatamente è stato allestito un corso di Tromba diretto da Enrico Rava. A Siena costruisce il primo sodalizio artistico destinato a segnare per sempre il suo percorso professionale: quello con il pianista Roberto Cipelli che incontra alle tre del mattino sul pianerottolo della modesta pensione dove soggiornano.

02

ALLA CORTE DEL CONTRABBASSO

1982 - 1986

ARRIVA L'ESORDIO DISCOGRAFICO A FIANCO DI ROBERTO OTTAVIANO E POI, PER UNO STRANO GIOCO DEL DESTINO, PAOLO FRESU VIVE LE SUE PRIME ESPERIENZE PROFESSIONALI ACCANTO A TRE CONTRABBASSISTI, VALE A DIRE BRUNO TOMMASO, PAOLO DAMIANI E GIOVANNI TOMMASO

DI **LUCIANO VANNI**

BRUNO TOMMASO

CON BRUNO TOMMASO

I Seminari Estivi di Siena Jazz portano con loro esperienze non esclusivamente didattiche ma anche di vita; e soprattutto lasciano in eredità una lunga serie d'incontri destinati a inaugurare la vicenda artistica di Paolo Fresu. Tutto ha inizio grazie al contrabbassista Bruno Tommaso che nel 1982 lo invita a far parte di un'orchestra giovanile che si esibisce negli studi romani di Radio Tre per il programma *Un certo discorso* a cura di Pasquale Santoli. È la prima grande occasione professionale del giovane trombettista sardo. Sarà ancora Tommaso a coinvolgerlo prima nel suo sestetto (completato dai sassofonisti Roberto Ottini e Ciccio Arduini, il chitarrista Maurizio Lazzaro, il vibrafonista Alessandro Di Puccio e il batterista Massimo D'Agostino) e poi nei progetti musicali dedicati alle sonorizzazioni del cinema muto di Buster Keaton (che venne messo in scena per la prima volta a Berchidda, sul palco di Time in Jazz, nel settembre 1988). Vivere le prime esperienze artistiche a fianco di Bruno Tommaso significa confrontarsi con la musica di uno dei più ispirati compositori e arrangiatori che il jazz europeo possa vantare, un musicista colto e raffinato, che introduce Fresu nelle maglie del jazz creativo.

BERCHIDDA, 1979
Nella sala prove del complesso
I Carnaval

© ARCHIVIO PAOLO FRESU

Giungono le collaborazioni con i contrabbassisti Bruno Tommaso, Roberto Ottaviano, Paolo Damiani. Al loro fianco Paolo Fresu si confronta con il jazz italiano creativo e di ricerca

LA THIRD STREAM DI ROBERTO OTTAVIANO

Nella primavera del 1983 Paolo Fresu fa il suo esordio discografico ufficiale a fianco del sassofonista Roberto Ottaviano, allora ventiseienne e al suo primo album da leader. Ottaviano ha studiato con Ran Blake, Jimmy Giuffre e George Russell e il suo linguaggio, almeno agli inizi degli anni Ottanta, è profondamente influenzato dalla scena jazzistica creativa che fa riferimento alla *Third Stream Music,* che a metà degli anni Cinquanta elaborò un'originale sintesi tra jazz e musica colta europea. Ottaviano riunisce attorno a sé un sestetto completato da Giancarlo Schiaffini (trombone), Carlo Actis Dato (baritono), Franco Feruglio (contrabbasso) e Marcello Magliocchi (batteria), musicisti che condividono gli stessi riferimenti espressivi del sassofonista pugliese e che sviluppano una musica che unisce partiture fitte di obbligati a sezioni con ampi spazi free: il disco prende il titolo di "Aspects" (Ictus, 1983) e viene pubblicato dall'etichetta del batterista e percussionista Andrea Centazzo.

CON PAOLO DAMIANI

Paolo Fresu ha appena ventidue anni ma si è già conquistato la stima e il rispetto della comunità jazzistica italiana. Nel 1983 è il contrabbassista e violoncellista Paolo Damiani a volerlo con sé in un quintetto comprendente Giancarlo Schiaffini al trombone, Gianluigi Trovesi al sax e clarinetto basso ed Ettore Fioravanti alle percussioni. Anche Paolo Damiani si è formato con Bruno Tommaso e deve la sua maturità espressiva al pianista Giorgio Gaslini, pioniere del jazz creativo europeo: il contrabbassista romano sta esplorando un percorso stilistico del tutto originale mettendo insieme l'improvvisazione jazzistica con la musica popolare italiana. Per certi versi la musica di Damiani è il territorio ideale per mettere in risalto il suono controllato, dolce e armonioso di Paolo Fresu e l'album "Roccellanea" (Splasc(h), 1983) mette insieme melodismo mediterraneo e improvvisazione radicale: «Cercai di fare del mio meglio. Soprattutto in mezzo a due mostri sacri (e barbuti...) come Giancarlo Schiaffini e Gianluigi Trovesi. Di certo quell'esperienza mi ha dato molto e mi ha permesso di aprire la mente».
Il sodalizio con Damiani prosegue lungo gli anni Ottanta con una serie di album che pongono il trombettista a confronto con artisti internazionali: "Flashback" (Ismez, 1984) con Luis Agudo, Julie Goell e Lee Colbert; "Live At Roccella Jonica" (Ismez, 1984), registrato con un sestetto comprendente Kenny Wheeler, John Taylor, Norma Winstone e Tony Oxley; "Anninnia" (Ismez, 1986) con l'ensemble Musica Munta Orchestra, al cui interno si ascoltano Norma Winstone, John Taylor, Lindsay Cooper, Lauren Newton e Paul Rutherford; e ancora "Poor Memory - Live In Atina" (Splasc(h), 1987) con Claude Barthelemy e Aldo Romano.

L'INCONTRO CON MENGELBERG E MANGELSDORFF

Il primo ingaggio di respiro europeo

Ancora grazie all'intraprendenza del contrabbassista e arrangiatore Bruno Tommaso, il trombettista sardo vive un'esperienza particolarmente rilevante, esibendosi con due grandi protagonisti della scena jazzistica d'avanguardia europea, il trombonista tedesco Albert Mangelsdorff e il pianista olandese Misha Mengelberg (cofondatore della Istant Composer's Pol Orchestra Orchestra insieme ad Han Bennink): «Nel 1982 feci parte dell'orchestra prodotta dal festival "Recitarcantando" di Cremona a fianco di Bruno Tommaso, Giancarlo Schiaffini, Eugenio Colombo, Misha Mengelberg, Albert Mangelsdorff, Renato Geremia, Filippo Monico e altri. Fu il mio primo prestigioso ingaggio di respiro europeo».

DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO

ROBERTO OTTAVIANO
ASPECTS
ICTUS, 1983

PAOLO DAMIANI QUINTET
ROCCELLANEA
SPLASC(H), 1983

DAMIANI OPUS MUSIC ENSEMBLE
FLASHBACK
ISMEZ, 1984

AAVV
LIVE AT ROCCELLA JONICA
ISMEZ, 1984

© ARCHIVIO SIENA JAZZ

IL 1984: L'ANNO DELLA CONSACRAZIONE

Nei primi cinque anni degli Ottanta accade di tutto e come per incanto si rendono concrete le prime importanti esperienze professionali. Nell'arco di alcuni anni, Paolo Fresu passa dal compimento del percorso formativo (frequentando i Seminari Estivi di Siena Jazz e diplomandosi al Conservatorio di Musica di Cagliari) a una serrata attività professionale a fianco di Bruno Tommaso e Paolo Damiani. Nel 1984, ad appena ventitré anni, si manifestano i segnali della raggiunta notorietà nazionale: la rivista *Musica Jazz* lo segnala come miglior nuovo talento; si aggiudica il Premio Radio Uno Jazz indetto da Adriano Mazzoletti («Ritirai il premio all'Auditorium del Foro Italico di Roma suonando con Paolo Damiani, Tiziana Ghiglioni, Luca Flores e Fioravanti: in quella occasione conobbi Flavio Boltro, classe 1961 come me, che si esibiva con Lingomania di Maurizio Giammarco»); compie il primo tour internazionale, in India, tra le fila del Memory Rainbow Octet diretto da Roberto Laneri; è invitato a partecipare a un ensemble di musica sperimentale diretto dal pianista Muhal Richard Abrams (presidente del collettivo chicagoano AACM); e infine inaugura una collaborazione con il batterista Bruno Biriaco (già batterista dei Perigeo, anche lui conosciuto a Siena) che lo porta a suonare stabilmente nella trasmissione televisiva *Domenica In*, allora condotta da Pippo Baudo («Fu una esperienza interessante ma mi licenziai solo dopo qualche mese»).
Sarà un anno vissuto da eterno pendolare tra la Sardegna e il continente: a Roma entra in contatto con la scena jazzistica capitolina. È spesso ospite del sassofonista e arrangiatore Mario Raja e conosce il percussionista siciliano Mimmo Cafiero che lo introduce negli ambienti del Brass Group con cui collaborerà per alcuni anni in progetti arrangiati e diretti da Bob Bookmayer e Lew Tabackin.

MUSICA MUNTA ORCHESTRA
ANNINNIA
ISMEZ, 1986

GIOVANNI TOMMASO QUINTET FEATURING MASSIMO URBANI
VIA G.T.
RED RECORDS, 1986

CON GIOVANNI TOMMASO

«A metà degli anni Ottanta, il bassista Giovanni Tommaso m'invitò a entrare nel suo quintetto con Massimo Urbani, Danilo Rea e Roberto Gatto. Il suo invito arrivò inaspettato e mi riempì di orgoglio». Il contrabbassista Giovanni Tommaso è una vera e propria autorità. Classe 1941, toscano di origini ma romano di adozione, Tommaso ha avuto un ruolo pionieristico nello sviluppo del jazz italiano, mettendo in scena una musica sempre di altissimo profilo e in linea di continuità con gli sviluppi del jazz americano; è passato da una personalissima celebrazione del cool jazz (negli anni Cinquanta, con il Quintetto di Lucca) alla collaborazione con Chet Baker, Ray Brown, Sonny Rollins, e dall'attività di turnista in ambito pop (a fianco di Mina, Lucio Dalla e Riccardo Cocciante) alla creazione del quintetto jazz-rock Perigeo.
L'incontro con Giovanni Tommaso mette in contatto Paolo Fresu con gli astri nascenti del jazz nazionale (come il sassofonista contralto Massimo Urbani, il pianista Danilo Rea e il batterista Roberto Gatto) e gli offre l'opportunità di misurarsi su territori espressivi new-bop e su concezioni hard bop più melodiche e liriche; Fresu si fa ascoltare anche al flicorno e con la tromba sordinata e già emerge in tutta la sua nitidezza un fraseggio pieno di grazia, liricità, ispirazione.

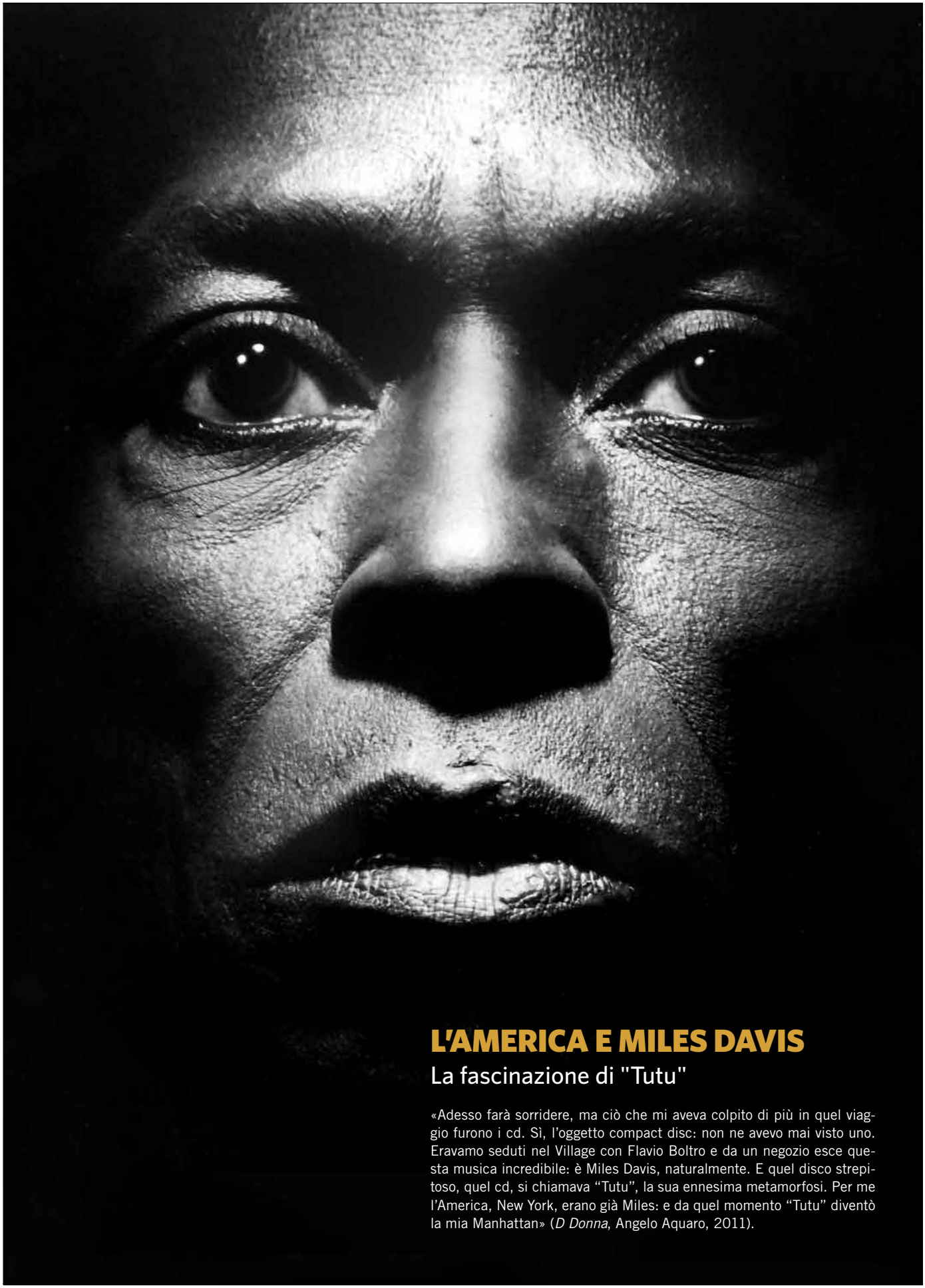
... E CON MASSIMO URBANI

Arriva il primo album, "Via G.T." (Red Records, 1986), registrato il 15 e16 aprile 1986, e poi il primo tour americano (a New York il quintetto suona al Blue Note con Lee Konitz presente in sala): «Massimo era l'uomo degli estremi, nel bene e nel male, ma alla fine sempre pronto e gentile con me che ero agli inizi. Ho appreso molto da lui, soprattutto l'arte del fare posto all'esigenza e all'urgenza creativa senza dimenticare il colore del suono e, anche se non sempre, la magia dello spazio. Massimo è stato il predecessore del jazz odierno. Di quel jazz che ridiventa musica popolare com'era stato dagli anni Venti fino agli anni Sessanta».
Nel 1988 giunge il secondo capitolo discografico del quintetto di Giovanni Tommaso ma questa volta, il 9 e 10 febbraio 1988, al posto di Massimo Urbani è convocato in studio di registrazione il trombettista Flavio Boltro: l'album, che celebra l'arte espressiva di uno degli idoli di Fresu, Chet Baker, s'intitola "To Chet" (Red Records, 1988). Il gruppo torna negli Stati Uniti per un secondo tour americano.

GIOVANNI TOMMASO E MASSIMO URBANI

PAOLO DAMIANI QUINTET
POOR MEMORY - LIVE IN ATINA
SPLASC(H), 1987

GIOVANNI TOMMASO QUINTET
TO CHET
RED RECORDS, 1988



L'AMERICA E MILES DAVIS

La fascinazione di "Tutu"

«Adesso farà sorridere, ma ciò che mi aveva colpito di più in quel viaggio furono i cd. Sì, l'oggetto compact disc: non ne avevo mai visto uno. Eravamo seduti nel Village con Flavio Boltro e da un negozio esce questa musica incredibile: è Miles Davis, naturalmente. E quel disco strepitoso, quel cd, si chiamava "Tutu", la sua ennesima metamorfosi. Per me l'America, New York, erano già Miles: e da quel momento "Tutu" diventò la mia Manhattan» (*D Donna*, Angelo Aquaro, 2011).

03

IL QUINTETTO

1982 - 2013

IL QUINTETTO, IN TALUNE CIRCOSTANZE ESTESO A SESTETTO, È LA PALESTRA ALL'INTERNO DELLA QUALE PAOLO FRESU COMPIE LA SUA DEFINITIVA CONSACRAZIONE ESPRESSIVA A LIVELLO INTERNAZIONALE. MA NON SOLO: È UN LABORATORIO CREATIVO DESTINATO A IMPRIMERE IL PROPRIO MARCHIO STILISTICO AL JAZZ ITALIANO ED EUROPEO

DI **LUCIANO VANNI**

LA GENESI: L'INCONTRO CON ROBERTO CIPELLI

Tutto nasce per merito dei corsi estivi di Siena Jazz, nel 1982. Il primo musicista con cui Fresu entra in contatto è il pianista cremonese Roberto Cipelli, classe 1958, che può contare una discreta esperienza in ambito jazz fin dal 1975, quando fonda il Quartetto Jazz Cremona. Anche Cipelli segue i corsi senesi e tra i due nasce una profonda amicizia basata su un *idem sentire* musicale: «Quello stesso anno, nel 1982, Roberto venne a trovarmi a Berchidda per il giorno di Capodanno e da allora divenne uno di casa ». I due giovani musicisti elaborano così l'idea di organizzare un loro gruppo: sarà un quartetto con una ritmica composta dal contrabbassista Roberto Bonati (proveniente da Parma, amico di Cipelli) e dal batterista Roberto "Billy" Sechi (proveniente da Cagliari, amico di Fresu). Il quartetto si cimenta in una discreta attività concertistica e, facendo base a Cremona, a casa di Cipelli, suona nei jazz club del Norditalia tra cui il mitico Capolinea gestito da Giorgio Vanni: per questo ensemble il trombettista compone la *Sardinian Suite* in cui si esprime anche alle launeddas.

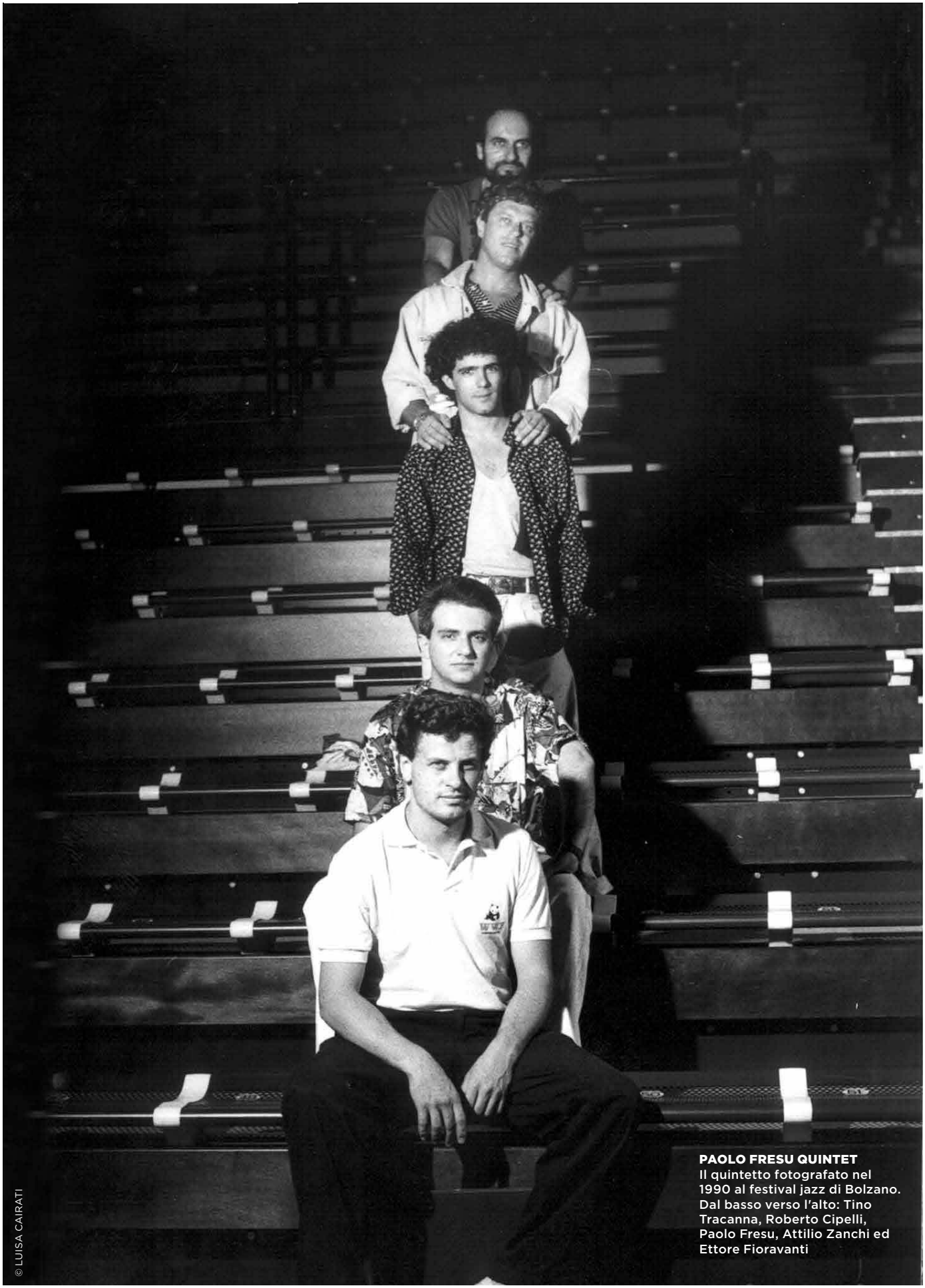
L'INGRESSO DI TINO TRACANNA

Passano pochi mesi e nel 1983 il quartetto diventa quintetto con l'innesto di Tino Tracanna. Questo il racconto del sassofonista: «Un giorno, ci siamo incontrati in un autogrill, in autostrada. Stavo tornando da un concerto con Franco D'Andrea. Fu Roberto Cipelli a presentarmi Paolo e vengo a sapere che avrebbe suonato al Caffè fuori Porta, un club di Bergamo, la mia città, la sera stessa. Vado al concerto, vengo coinvolto in una jam session e da allora, senza che me lo chiedessero, faccio parte del gruppo».
In quel periodo Roberto Cipelli e Tino Tracanna studiano al Dams di Bologna e a Bergamo, quella sera, nasce, di fatto, il quintetto di Paolo Fresu. La loro musica è di stampo coltraniano, carica di energia, e il gruppo si esprime attraverso lunghe suite e un repertorio prevalentemente originale. A Berchidda è registrato un demo tra l'8 e il 9 ottobre 1983 sulla cui copertina spunta il nome del "Paolo Fresu Quintet": il titolo dell'opera autoprodotta è "Paraponzi", stampata in appena venti copie numerate, ciascuna delle quali è dipinta a mano dal fratello del trombettista sardo. Nel demo si ascoltano brani a firma di Cipelli (*Duo, Semiramide* e *Comina*) e di Fresu (*Paraponzi* e *Pin Pon*).

DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO

PAOLO FRESU QUINTET
OSTINATO
SPLASC(H), 1985

PAOLO FRESU SEXTET FEATURING DAVE LIEBMAN
INNER VOICES
SPLASC(H), 1986



PAOLO FRESU QUINTET
Il quintetto fotografato nel 1990 al festival jazz di Bolzano. Dal basso verso l'alto: Tino Tracanna, Roberto Cipelli, Paolo Fresu, Attilio Zanchi ed Ettore Fioravanti

© LUISA CAIRATI

IL SUONO DI GRUPPO

Tra Vecchio e Nuovo Continente

È il contrabbassista Attilio Zanchi a sintetizzare con precisione didascalica l'assetto espressivo tipico del quintetto: «Negli anni si è sviluppato un suono di gruppo, una capacità di esprimersi prettamente europea, per quanto concerne la melodia, e americana per quanto riguarda il modo di portare il tempo».

ATTILIO ZANCHI

IL CAMBIO DELLA RITMICA

Il quintetto ha raggiunto una sua maturazione espressiva e ha un profilo stilistico ben preciso ma di lì a poco si sarebbe dovuto modificare. Roberto "Billy" Sechi insegna all'Istituto Meucci di Cagliari e con la crescita degli impegni del gruppo non se la sente di proseguire; nello stesso periodo, anche Roberto Bonati lascia il gruppo. Subentrano, quindi, al loro posto, il batterista Ettore Fioravanti, che ha già collaborato con Paolo all'interno dei gruppi guidati da Paolo Damiani, e il contrabbassista Attilio Zanchi, che suona con Tino Tracanna nel quartetto di Franco D'Andrea; non prima di aver provato una formazione insolita con due contrabbassi (Attilio Zanchi e Marc Dresser) e due batterie (Roberto "Billy" Sechi ed Ettore Fioravanti). Il quintetto è ormai nella sua forma definitiva, un gruppo che pare impossibile sia resistito negli anni: Paolo Fresu viene dalla provincia di Sassari, Tino Tracanna da Bergamo, Roberto Cipelli da Cremona, Attilio Zanchi da Milano ed Ettore Fioravanti da Roma.

LIVE!

Ricorda Attilio Zanchi: «Il primo ingaggio è stato al Music Inn di Roma. Andammo a Roma per fare delle prove a casa di Ettore, all'Eur, e nell'arco di poche ore mettemmo su un repertorio giusto per presentarci nel migliore dei modi (il quintetto prova all'interno di un garage, in una sorta di box ricavato con le scatole di campionario di maniglie, *NdR*). Lì abbiamo cominciato a elaborare le meccaniche del gruppo, gli arrangiamenti, il repertorio degli originali e degli standard da interpretare, giusto per portare a termine il set con quanta più musica possibile». E da allora il quintetto diventa una vera e propria istituzione, capace di imprimere il proprio marchio stilistico al jazz italiano ed europeo, a indicare una via originale e inimitabile al fare musica, all'essere "gruppo", al creare un sodalizio umano prima che musicale.

PAOLO FRESU SEXTET
MÄMÛT
SPLASC(H), 1987

PAOLO FRESU QUINTET
QVARTO
SPLASC(H), 1988

PAOLO FRESU QUINTET
LIVE IN MONTPELLIER
SPLASC(H), 1990

PAOLO FRESU SEXTET FEATURING GIANLUIGI TROVESI
OSSI DI SEPPIA
SPLASC(H), 1991

PAOLO FRESU QUINTET
BALLADS
SPLASC(H), 1992

Nel 1985 il quintetto di Paolo Fresu esordisce discograficamente con "Ostinato", un album prodotto dalla Splasc(h) Records, etichetta indipendente che più di altre è attenta alle nuove leve del jazz italiano

MILES DAVIS QUINTET

L'ESORDIO DISCOGRAFICO: "OSTINATO"

I cinque entrano in sala di registrazione per la prima volta il 28 gennaio 1985, a Milano, nello Studio 7 di Tito Fontana, e danno alla luce "Ostinato". Sarebbe dovuto uscire per la Dire Records ma la produzione è a firma di Peppo Spagnoli, fondatore della Splasc(h), un'etichetta indipendente che dal 1982 documenta esclusivamente la scena jazzistica emergente italiana. Buona parte del repertorio è lo stesso inciso a Berchidda nell'ottobre del 1983 e la musica si muove con grande libertà, come dimostrano gli sviluppi dei due lunghi medley: *Ostinato (Paolo Fresu)/'Round Mindnight (Thelonious Monk)* e *Paraponzi (Paolo Fresu)/Venti freddi (Paolo Fresu)*. Nel novembre 1985, il critico Salvatore G. Biamonte scrive nelle colonne di *Musica Jazz*: «Curiose sensazioni di stanchezza e ripiegamento su formule scontate (manierismi, i soliti pedali, etc) [...] materiale non di prima scelta, come ci si aspetterebbe da un gruppo del genere». La critica specializzata evidenzia l'aderenza espressiva al primo quintetto di Miles Davis, quello con John Coltrane, forse perché traditi dal suono di Fresu, che evoca quello del trombettista americano: in verità la musica del quintetto è decisamente originale, come emerge nella ballad struggente *Pin Pon* (nell'assolo di Fresu sembra materializzarsi un fraseggio alla Enrico Rava) e nell'arrangiamento ritmico di *Cotton Club*, prettamente reggae.

PAOLO FRESU QUINTET
LIVE LUGANO 1989
BLUE JAZZ, 1992

PAOLO FRESU SEXTET
ENSALADA MISTICA
SPLASC(H), 1994

PAOLO FRESU
NIGHT ON THE CITY
OWL, 1995

ORCHESTRA UTOPIA/ PAOLO FRESU SEXTET
6 X 30
ONYX, 1996

CON SHEILA JORDAN E ATTILIO ZANCHI

IL QUINTETTO DIDATTICO
I seminari di Nuoro Jazz

Nel 1989 Antonietta Chironi dell'Ente Musicale di Nuoro invita Paolo Fresu a dirigere dei seminari di musica jazz sulla scorta dell'esperienza didattica maturata a Siena, dove il trombettista è diventato docente nel 1985. Il primo nucleo di docenti è il quintetto di Fresu e da allora, ancora oggi, questa cittadina della Sardegna centro orientale si trasforma in un'accademia del jazz di altissimo profilo, capace di coinvolgere decine di docenti e centinaia di allievi provenienti da tutta Italia. «La storia del mio quintetto si è intrecciata sempre con quella dell'isola, tanto che nel 1989 è nato a Nuoro un seminario di jazz, all'origine con il nucleo del solo quintetto e poi con l'aggiunta di altri colleghi». In venticinque anni di corsi sono passati da Nuoro circa duemilacinquecento studenti con un team di una quindicina d'insegnanti. Una lunga serie di master sui rapporti tra jazz e musica tradizionale sarda e altre con la presenza di grandi nomi del jazz internazionale come Steve Lacy, Sheila Jordan, John Abercrombie, Airto Moreira, Miroslav Vitous, John Taylor, John Surman, Pierre Favre, Uri Caine e altri.

«Il quintetto è stato il mio primo gruppo, e quello che mi ha spinto a scrivere musica originale. Ma non solo: è stato il "gruppo", col quale condividere tutto e imparare a stare assieme, sul palco e fuori» Paolo Fresu

FEATURING!

Il quintetto sta muovendo i suoi primi passi e già Paolo Fresu ne allarga le maglie per ospitare altri musicisti e concependo il gruppo, in talune circostanze, come un sestetto: ciò accade con il sassofonista Dave Liebman in "Inner Voices" (Splasc(h), 1986), con il percussionista Mimmo Cafiero in "Mämût" (Splasc(h), 1987), con il clarinettista Gianluigi Trovesi in "Ossi di seppia" (Splasc(h), 1991) e "Ensalada Mistica" (Splasc(h), 1994) e ancora con il sassofonista belga Erwin Van nell'album "Wanderlust" (BMG, 1997). L'esigenza di condividere l'esperienza del quintetto con altri musicisti viene dal desiderio di costruire musica più complessa sotto il profilo compositivo, per avere nuovi stimoli nella scrittura degli arrangiamenti e per pensare a spartiti a più voci. Probabilmente è stato Miles Davis a spingere Fresu in questa direzione: «Nel 1986 andai a sentire Miles Davis in concerto al Palasport di Torino. Ero con Roberto Cipelli. Quel concerto fu una rivelazione, non tanto per il suono quanto per l'idea progettuale che balenava dietro il modo in cui orchestrava la musica. [...] Compresi appieno la sua grandezza come architetto musicale. Stava costruendo, sotto i nostri occhi, un edificio meraviglioso, usando i singoli musicisti come pezzi della sua creazione». Tutto emerge con nitidezza nella collaborazione con Gianluigi Trovesi in uno dei più riusciti capitoli del gruppo, l'album "Ossi di seppia" (Splasc(h), 1991).

PAOLO FRESU QUINTET, CAGLIARI 1988

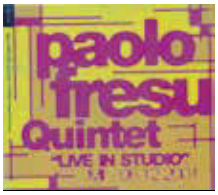
© AGOSTINO MELA

LEADER NO LEADER

«Il quintetto è stato il mio primo gruppo, e quello che mi ha spinto a scrivere musica originale. Ma non solo: è stato il "gruppo", col quale condividere tutto e imparare a stare assieme, sul palco e fuori. Insomma, grazie al quintetto mi sono fatto (ci siamo fatti) le ossa, trovando in ognuno un'amicizia, un'umanità e una creatività straordinaria, che oggi permette al gruppo di esistere». E se il quintetto suona e incide da circa trent'anni è perché ha un "leader no leader": «Sì, c'è un leader però ciascuno di noi porta la sua musica, ognuno prende le sue decisioni. [...] C'è una grande libertà per cui ciascun musicista si sente realmente protagonista; allo stesso tempo, evidentemente, c'è un leader che deve prendere delle decisioni. Ma, senza retorica, siamo davvero cinque persone che lavorano, e rispondono, a un progetto comune».

PAOLO FRESU
WANDERLUST
BMG, 1997

PAOLO FRESU QUINTET
MÈLOS
BMG, 2000



PAOLO FRESU
LIVE IN STUDIO 06.12.2001
JAZZIT, 2004

PAOLO FRESU QUINTET
PLAYS ROBERTO CIPELLI - KOSMOPOLITES
BLUE NOTE, 2005

PAOLO FRESU QUINTET
PLAYS ATTILIO ZANCHI - P.A.R.T.E.
BLUE NOTE, 2005

«Non abbiamo mai fatto una scaletta uguale all'altra. Non siamo mai saliti sul palco con un pezzo in testa e neanche con un ordine di assolo. Esiste il materiale su cui lavorare e questo materiale, ogni sera, si sviluppa in modo completamente diverso» Paolo Fresu

L'ESERCIZIO DELLA COMPOSIZIONE

Il gruppo ha sempre trovato gli stimoli per migliorare, maturare e andare avanti grazie all'esercizio collettivo della composizione. Scrivere musica è, per il quintetto di Paolo Fresu, lo strumento per tenersi sempre giovani e mettere in scena un qualcosa di differente: ecco perché è difficile definire in upoche parole la loro musica, per sua natura votata al cambiamento. A oggi il repertorio del quintetto è sterminato e in ogni disco le partiture mutano nuovamente; dal vivo, soprattutto negli ultimi anni, il gruppo fa sentire le sue nuove composizioni.
Nel 2004, in occasione del ventennale dalla sua fondazione, la Blue Note Records ha iniziato a produrre una serie di cinque cd a firma del quintetto e il cui obiettivo è di mettere in luce le cinque anime musicali della formazione sotto il profilo compositivo: «Ognuno ha raggiunto una bella maturità espressiva proprio dal punto di vista compositivo, in modo diverso dagli altri. E la storia del quintetto si riflette perfettamente nella musica composta da ciascuno di noi. [...] La scommessa è quella di far sì che ognuno scriva la musica per un disco ma che poi, alla fine, la musica di ciascuno di noi suoni la musica di tutti». Rimane evidente che la scrittura è un pretesto per esprimersi collettivamente.

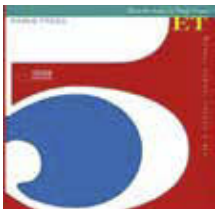
LA MECCANICA ESPRESSIVA

Il quintetto si distingue anche per il suo approccio espressivo alquanto singolare, per certi versi simile a quello messo in atto da Miles Davis nella costruzione di album come "Kind Of Blue" (Columbia, 1959): ovvero vedersi in studio senza alcuna prova, scambiarsi idee e riflessioni attorno alle nuove partiture da interpretare, avanzare con piccoli "collaudi" e poi dare l'avvio alle riprese "live" in studio. Lo stesso accade dal vivo: «Non c'è un ordine predeterminato. Saliamo sul palco e suoniamo. Non abbiamo mai fatto una scaletta uguale all'altra. Non siamo mai saliti sul palco con un pezzo in testa e neanche con un ordine di assolo. Esiste il materiale su cui lavorare e questo materiale, ogni sera, si sviluppa in modo completamente diverso: si parte con un pezzo piuttosto che con un altro, si parte con un brano lento piuttosto che con uno velocissimo. C'è una dinamica di gruppo molto intensa per cui ogni sera, potenzialmente, la musica può essere completamente diversa dalla precedente».

ASCOLTARSI E GUARDARSI

Chi ha assistito al quintetto dal vivo ha notato come i cinque componenti del gruppo amino ascoltarsi; e capita di vedere Paolo, inginocchiato, con lo sguardo fisso sugli altri solisti (nel quintetto tutti hanno la libertà di esprimersi in assolo) e viceversa. Tutto ciò ha portato negli anni a mettere in scena un interplay che si genera automaticamente e istintivamente, una *conduction* che si basa su una specifica gestualità e una comunicazione visiva, mutuata nel corso degli anni. «C'era un periodo in cui decidevamo di suonare per un'ora senza neppure un tema: salivamo sul palco e suonavamo. Altre volte, invece, si decideva di fare i riassunti, ovvero: si stabiliva di fare un concerto in cui si suonavano sei pezzi e poi si riassumevano tutti in una condizione assolutamente caotica per cui nell'arco di cinque minuti dovevamo suonare tutto quello che era stato suonato precedentemente. Sfide, spesso non dette». Non esiste una formula studiata a tavolino: si può improvvisare a più voci, ciascun elemento del gruppo può, e deve, assumersi delle responsabilità.

PAOLO FRESU QUINTET
ALL'INCROCIO DEI VENTI. LIVE IN MATERA 2004
ONYX, 2005



PAOLO FRESU QUINTET
PLAYS TINO TRACANNA - INCANTAMENTO
BLUE NOTE, 2006

PAOLO FRESU QUINTET
PLAYS ETTORE FIORAVANTI - THINKING
BLUE NOTE, 2006

PAOLO FRESU QUINTET
PLAYS PAOLO FRESU - ROSSO, VERDE, GIALLO E BLU
BLUE NOTE, 2007

Nel quintetto di Paolo Fresu non esiste una formula studiata a tavolino: si può improvvisare a più voci, ciascun elemento del gruppo può, e deve, assumersi delle responsabilità

PAOLO FRESU QUINTET
VERONA, 2005

© RAFFAELLA CAVALIERI/IGUANA PRESS

LO STARE INSIEME
Senza problemi di ego

Se il quintetto di Paolo Fresu è uno dei gruppi più longevi del jazz italiano, lo si deve anche e soprattutto al fatto che tra i componenti della formazione c'è un forte senso di amicizia e di stima reciproca. Questa la testimonianza di Tino Tracanna: «Ci siamo divertiti, questa è la verità. C'è questo senso del piacere di stare insieme. Penso che sia una cosa abbastanza rara perché nei gruppi di jazz, dopo uno o due anni, i rapporti facilmente si guastano per problemi di *ego*. In questo gruppo, invece, tutti hanno fatto sempre un passo indietro. E quando c'erano tensioni ce le siamo tenute dentro per evitare che si rompesse un meccanismo bellissimo».

LA FORTUNA

Ascoltare il quintetto significa assistere all'evoluzione stilistica ed espressiva di Paolo Fresu nel corso degli ultimi trent'anni. Grazie al quintetto, il trombettista sardo si è misurato con l'arte della leadership e della composizione, e ha conquistato la notorietà internazionale aggiudicandosi il Django d'Or (un qualcosa di simile all'Oscar del jazz europeo, un premio conferito da una giuria di giornalisti, produttori discografici, manager e promoter) grazie agli album "Night On The City" (OWL, 1995) e "Mèlos" (BMG, 2000).
È curioso notare che dalla seduta di "Ossi di seppia" sia raccolto il materiale anche per il successivo "Ballads" mentre dalla session di "Ensalada Mistica" venga prodotta la musica che confluirà in "Night On The City".

L'ANEDDOTO

In un'intervista che *Jazzit* realizzò nel 2004 a tutti i componenti del quintetto chiedemmo di indicarci l'aneddoto più caratteristico che li legasse al quintetto. Nonostante sia Cipelli il tesoriere di gran parte dei ricordi del gruppo, tutti risposero facendo riferimento alla grande ubriacatura di Amburgo. E allora questo è il ricordo di Ettore Fioravanti: «Un classico è quando ci siamo ubriacati tutti e abbiamo smontato un albergo di Amburgo, in Germania. Abbiamo veramente rischiato la vita, non tanto per l'albergo quanto perché faceva un freddo bestiale. Era novembre, mi pare, e la struttura alberghiera aveva una specie di molo davanti. Siamo andati a saltare tra le barche, rischiando di cadere nell'acqua gelida. Eravamo veramente cotti ma, per fortuna, non dovevamo guidare. Un tipo che stava con noi, un tedesco, quando è tornato a casa, l'hanno arrestato per guida in stato di ebbrezza: aveva disintegrato il palloncino».

PAOLO FRESU QUINTET
7/8
BLUE NOTE, 2010

PAOLO FRESU QUINTET
SONGLINES/NIGHT & BLUE
TŬK MUSIC, 2010

04

THREE FRIENDS

1984-2013

L'ATTIVITÀ CONCERTISTICA E DISCOGRAFICA DEL QUINTETTO DI PAOLO FRESU, PER CERTI VERSI LA SUA FAMIGLIA SONORA, TROVA LINFA VITALE IN UNA FITTA SERIE DI AMICIZIE, E QUINDI DI SODALIZI ARTISTICI, CHE AGISCONO AL SUO FIANCO: PRIME FRA TUTTE, QUELLE CON FURIO DI CASTRI, ALDO ROMANO E ANTONELLO SALIS

DI **LUCIANO VANNI**

L'INCONTRO CON FURIO DI CASTRI

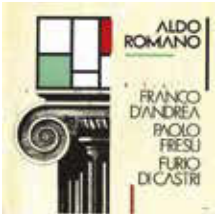
È ancora la Sardegna a determinare la vita di Paolo Fresu e ad assecondarne la maturazione artistica: l'incontro con il contrabbassista Furio Di Castri, figura decisiva ai fini della definitiva consacrazione internazionale del trombettista, avviene a Sassari, al Buendia di Pinuccio Murrai, un locale che, agli inizi degli anni Ottanta, è diventato un punto di riferimento per la comunità jazzistica isolana; l'occasione è un concerto della pianista Rita Marcotulli con il batterista francese Manhu Roche e, per l'appunto, Di Castri al contrabbasso. È il 1984.

Furio Di Castri è sposato con la cantante Carla Marcotulli, sorella della pianista Rita, amica del batterista Roberto "Billy" Sechi, con cui Paolo Fresu ha condiviso il suo esordio professionale: ci sono tutte le premesse perché nasca una bella amicizia, e così sarà. Tra i due si crea immediatamente una forte confidenza (Paolo Fresu diventerà padrino del figlio di Furio Di Castri) e così, qualche mese dopo, si ritrovano a suonare insieme in occasione dell'inaugurazione di un'enoteca di Sassari: un'opportunità informale e intima, che mette in luce anche una profonda affinità artistica.

In verità il duo non entra subito in attività, tanto che si ritroverà per la prima volta in studio di registrazione solo nell'estate del 1988.

A unire Di Castri e Fresu c'è anche una forte tensione intellettuale, frutto di una passione comune per il sapere e di un sentimento di militanza artistica. Non c'è da stupirsi se agli inizi degli anni Novanta rivestano entrambi incarichi di responsabilità all'interno dell'AMJ, (Associazione Nazionale Musicisti Jazz), oggi dissolta ma nata con il presupposto di riunire in una sorta di sigla sindacale tutti i musicisti jazz italiani: Fresu ne diventa vicepresidente e Di Castri è nel comitato direttivo.

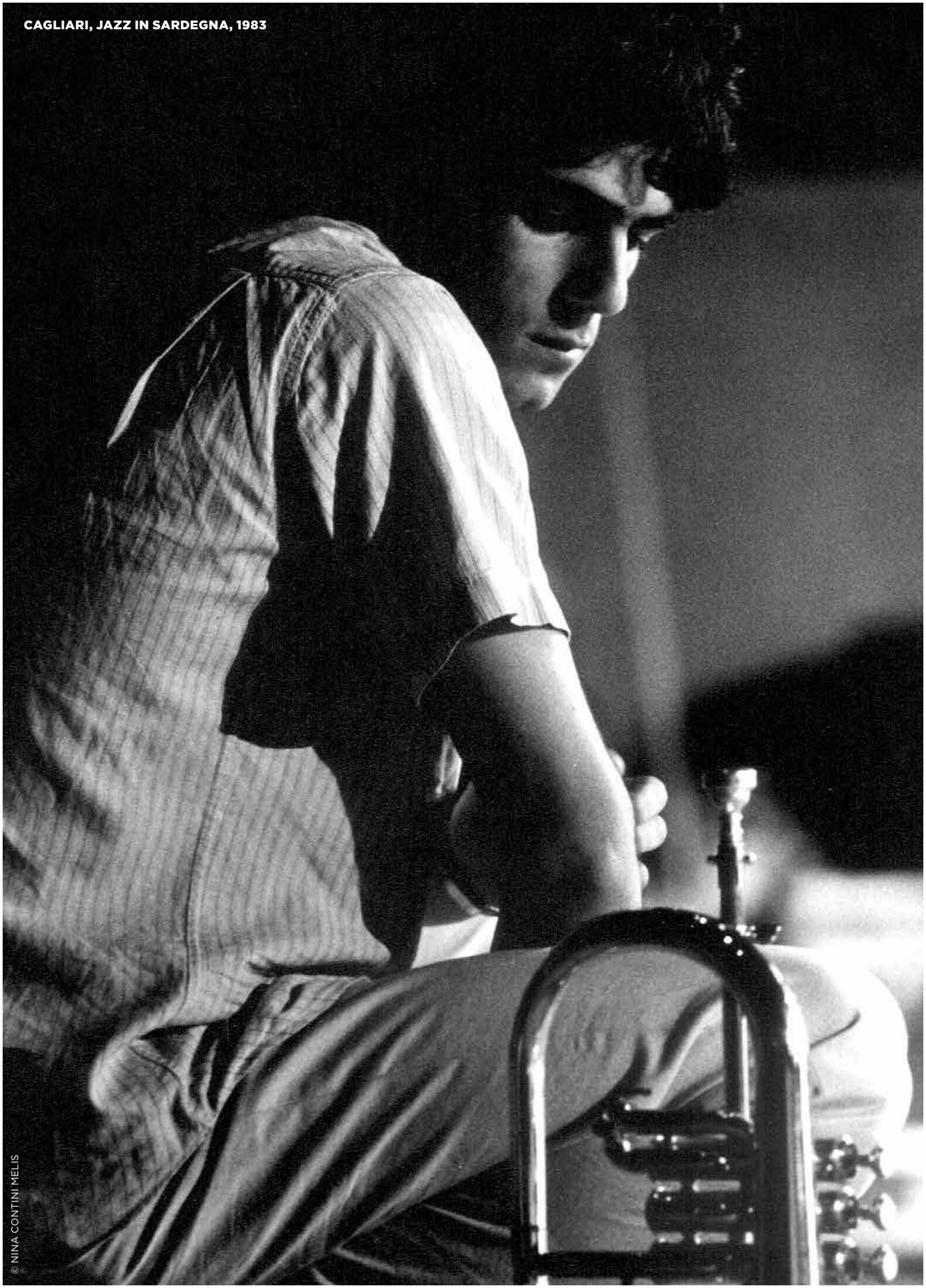
DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO



ALDO ROMANO
RITUAL
OWL, 1988

FRESU/TATTARA/ DI CASTRI
OPALE
PHRASES, 1989

ALDO ROMANO
TO BE ORNETTE TO BE
OWL, 1990



CAGLIARI, JAZZ IN SARDEGNA, 1983

© NINA CONTINI MELIS

APPUNTI BIOGRAFICI
L'universo musicale di Furio Di Castri

Nato a Milano, classe 1955, Furio Di Castri giunge alla collaborazione con Paolo Fresu dopo aver completato un percorso professionale alquanto prestigioso. Suona stabilmente nei gruppi del trombettista Enrico Rava (con cui registra, tra i tanti, "Opening Night", ECM, 1981), nel quartetto del sassofonista contralto Massimo Urbani ("Max's Mood", Red Records, 1980) e nel quintetto fusion di Maurizio Giammarco, Lingomania ("Riverneri", Gala Records, 1986). Il contrabbassista è diventato anche il riferimento per i solisti americani che giungono in tour nel nostro Paese: è il caso di Art Farmer ("Isis", Soul Note, 1980), Michael Brecker ("Notes", Gala Records, 1987) e Chet Baker ("A Night At The Shalimar", Philology, 1987). Agli inizi degli anni Ottanta Furio Di Castri fa parte del trio del pianista Michel Petrucciani a fianco del batterista Aldo Romano, una collaborazione che porta alla luce "Estate" (Ird, 1982).

DUO

Il duo è la forma di comunicazione e conversazione jazzistica più elementare e basica, nucleo poetico che può mettere in relazione il suono e il silenzio. Parallelamente all'intensa attività del quintetto Fresu sente il desiderio di costruire un percorso espressivo "per sottrazione", a maglie più ristrette, ed è per questo motivo che si sviluppa la collaborazione con il contrabbassista Furio Di Castri, mettendo in essere un duo che suonerà in lungo e in largo per l'Italia e per l'Europa per almeno quindici anni.
Quella con Di Castri è una combinazione atipica sotto il profilo timbrico, un duo *pianoless* che, come dice lo stesso contrabbassista, ha una «presa a terra, che è un po' il contrabbasso, e il canto, in questo caso la tromba». È soprattutto questa la formula che permette al trombettista di cimentarsi con l'uso dell'elettronica e con la manipolazione dei suoni, e quindi di sperimentare e ricercare nuovi effetti simili a delle vere e proprie orchestrazioni: ne è una preziosa testimonianza l'album "Urlo" (YVP, 1994), un progetto nato dalla sonorizzazione dello spettacolo teatrale di Marco Gagliardo tratto dal poema omonimo di Allen Ginsberg. Un'altra buona occasione per ascoltare su disco il duo è "Fellini" (Audion, 1999), registrato dal vivo nell'estate del 1999 presso l'Enoteca Jazz Club in occasione dei seminari senesi di musica jazz. «Il duo con Furio è la formazione che in qualche modo mi obbliga a suonare seduto; un po' come Chet dell'ultimo periodo ma anche per cercare meglio il suono e trovare una relazione con me stesso e con lo strumento».

DUO PLUS ONE

«Suonare in duo era stancante. I primi concerti erano stati di una fatica mostruosa, fisicamente estenuante. Poi, pian piano, abbiamo trovato l'equilibrio». In verità quello stabilito con Di Castri è un duo aperto, destinato a ospitare nel tempo una fitta sequenza di colleghi: se il duo, per ammissione di Fresu, è «fragile e sottile », quale migliore occasione di aprirsi a nuove collaborazioni per rendere il tutto più "materico" e vitale? Ecco quindi arrivare in rapida successione "Opale" (Phrases, 1989) registrato con il chitarrista Francesco Tattara, un disco che ospita un brano dedicato alla memoria di Gil Evans e dove Paolo Fresu compare per la prima volta alla tromba, flicorno, effetti e percussioni; "Evening Song" (OWL, 1991) a fianco di Alessandra

ALDO ROMANO
DREAMS AND WATERS
OWL, 1991

PAOLO FRESU/FURIO DI CASTRI
EVENING SONG
OWL, 1991

ALDO ROMANO
NON DIMENTICAR
POLYGRAM, 1993

«Il duo con Furio è la formazione che in qualche modo mi obbliga a suonare seduto; un po' come Chet dell'ultimo periodo ma anche per cercare meglio il suono e trovare una relazione con me stesso e con lo strumento» Paolo Fresu

Giura Longo al flauto, Michele Effetti al corno francese e Mario Nobile al violoncello e con Fresu alle prese con una cornetta e la pocket trumpet per materializzare un'ambientazione timbrica di tipo cameristico e "cool"; e ancora "Contos" (Egea, 1995) con il pianista inglese John Taylor; e infine "Mythscapes" (Soul Note, 1995) con il pianista norvegese Jon Balke e il percussionista svizzero Pierre Favre.
Con il contrabbassista Furio Di Castri il trombettista sardo realizza il desiderio di confrontarsi con le più diverse identità espressive e mette in scena quel cosmopolitismo artistico che avrebbe caratterizzato fortemente anche la sua collaborazione futura.

IL TRIO: P.A.F.

P.A.F., acronimo composto dalle iniziali dei nomi di Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri, è la naturale conseguenza del processo evolutivo del duo con Furio Di Castri: per certi versi materializza un processo di stabilizzazione della forma aperta del duo stesso e così l'inserimento in pianta stabile del pianista ne sancisce, di fatto, la fine.
Il P.A.F. nasce ufficialmente nel febbraio 1995, a Tortona, in provincia di Alessandria, e fin dai primi concerti il trio si caratterizza per l'alta componente di imprevedibilità, per la sua identità anarchica, per la sua forza ed energia contagiosa (Salis è solito preparare il pianoforte con pezzi di metallo, buste di plastica e carte, e porta sul palco ogni tipo di oggetto: pentole, coperchi, giochi e così via), per l'irruenza e al tempo stesso per la sua eleganza.
Racconta Furio Di Castri: «Se vogliamo metterlo sull'esoterico, nel P.A.F. c'è una combinazione di elementi: Antonello ci mette il fuoco, io ci metto la terra e Paolo ci mette l'aria». Il trio agisce senza reti di protezione e senza scalette, tra momenti *nonsense* (fischi, tosse, risate) e sbalzi continui di umore espressivo, tra fughe rapsodiche messe in atto da Salis (al pianoforte e alla fisarmonica) e interventi più lirici di Fresu. Che dice: «La cosa bella in P.A.F. è che tutto è dettato dall'urgenza espressiva in musica; c'è un profondo senso di libertà, del gioco, dell'energia allo stato puro ma anche dinamica del silenzio, il senso dello spazio, un versante ritmico molto forte». È possibile ascoltare il trio in due cd: dal vivo ("Live In Capodistria", Splasc(h), 1998) e in studio ("Morph", Label Bleu, 2004).

PAOLO FRESU/FURIO DI CASTRI
URLO
YVP, 1994

FRESU/DI CASTRI/ TAYLOR
CONTOS
EGEA, 1995

© ARCHIVIO PAOLO FRESU

ELECTRONIC STUFF
L'adozione dell'elettronica

«Uso l'elettronica da più di venti anni per filtrare il suono della tromba con delay, harmonizer, e altre varie diavolerie. Decisi di iniziare a suonare con l'elettronica perché all'origine volevo risolvere il problema del rapporto conflittuale con i tecnici del suono e con gli impianti. In ogni luogo che vai, trovi un'acustica diversa e, tornando a quello che dicevamo prima su suono e silenzio, trovo che la qualità del suono è fondamentale perché è questa che poi ti porta a suonare in un modo o in un altro, a suonare bene o a suonare male. Se senti il suono giusto suoni bene, se non ti riconosci nel tuo suono inevitabilmente si sterilizza tutto e diventa tutto estremamente piatto. È fondamentale avere quindi sempre lo stesso tipo di suono, che ti piace e che ti dà la linfa alla quale attingere per trovare idee».

Il batterista Aldo Romano introduce Paolo Fresu nell'ambiente jazzistico francese alla fine degli anni Ottanta. Da allora Parigi sarà la seconda casa del trombettista sardo

© AGOSTINO MELA

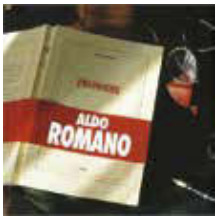
PARIGI STUDIO FERBER
Da sinistra: Furio Di Castri, Aldo Romano, Paolo Fresu e Franco D'Andrea

IL QUARTETTO

Last but not least il quartetto con Paolo Fresu alla tromba, Furio Di Castri al contrabbasso, Franco D'Andrea al pianoforte (che sostituì il chitarrista Augusto Mancinelli) e Aldo Romano alla batteria (che in verità, almeno sotto il profilo temporale, giunge per primo). Tutto nasce nell'estate 1987. «L'incontro con Aldo Romano avviene in Sardegna: il festival di Sant'Anna Arresi mi aveva invitato a suonare e chiesi a Furio se poteva telefonare ad Aldo Romano. Così fu e ci esibimmo in quartetto con Aldo, Furio e il chitarrista Augusto Mancinelli».

Pochi mesi dopo, siamo nel 1988, Aldo ricambia l'invito avendo trovato l'ingaggio di una settimana al Petit Opportune di Parigi: da lì in poi il gruppo sarà particolarmente attivo anche a livello discografico a partire da "Ritual" (Owl, 1988) per finire con "Prosodie" (Verve, 1995), non prima di aver accolto Franco D'Andrea al posto di Augusto Mancinelli. Il quartetto sembra voler declinare, in maniera raffinata ed elegante, la melodia di stampo mediterraneo e non mancheranno rielaborazioni del repertorio della canzone italiana, da *Malafemmina* a *Estate* passando per *Caruso, O sole mio, Roma nun fa la stupida stasera, Anima e core* e *Sapore di sale*.

Parigi è la vera capitale del jazz europeo e grazie ad Aldo Romano arrivano nuovi stimoli. E da Parigi lo sguardo va al resto del mondo. Il batterista italo-francese introduce il trombettista in un ambiente certamente creativo e affascinante: «Il solo fatto di essere a Parigi mi dava una grande carica».



ALDO ROMANO
PROSODIE
VERVE, 1995

DI CASTRI/FRESU/ BALKE/FAVRE
MYTHSCAPES
SOUL NOTE, 1995

PALATINO
PALATINO
LABEL BLEU, 1996

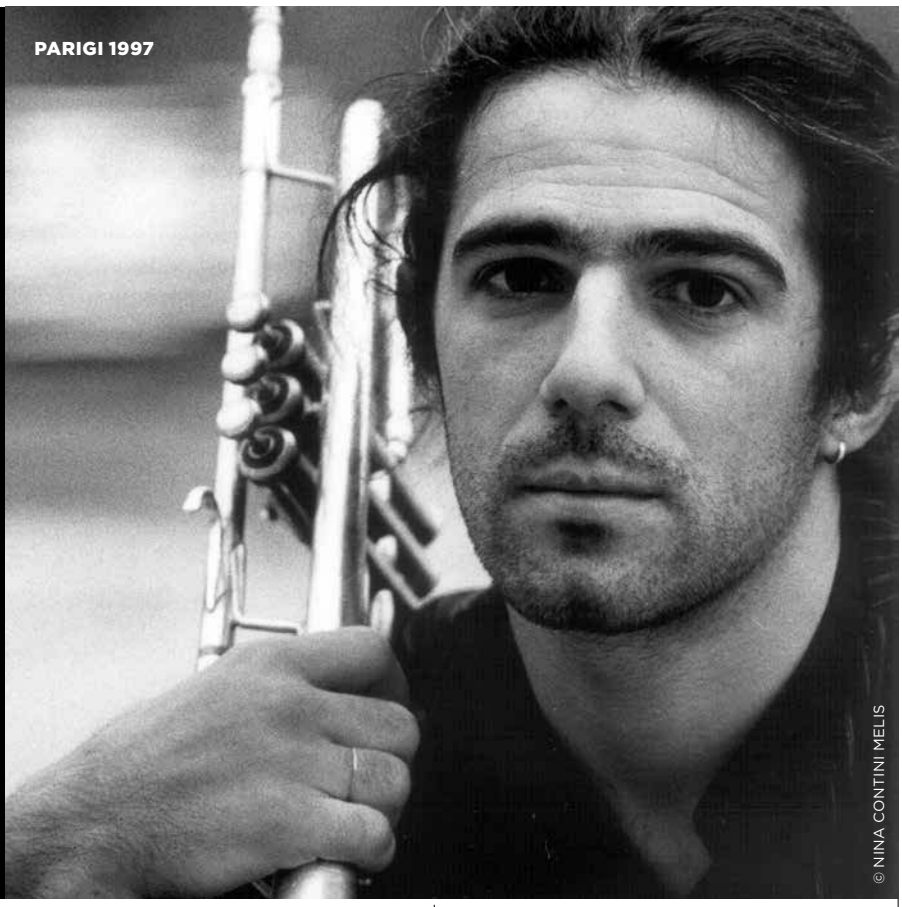
ALDO ROMANO
CANZONI
ENJA, 1997

P.A.F.
LIVE IN CAPODISTRIA
SPLASC(H), 1998

LA RESPIRAZIONE CIRCOLARE

L'elogio della nota lunga

«La tecnica della respirazione circolare l'ho imparata da solo, a casa, in un pomeriggio. È stato un po' come imparare ad andare in bicicletta. […] A un certo punto ho deciso che dovevo imparare la respirazione circolare… non sapevo come si facesse. Mi avevano un po' spiegato la tecnica: prendere aria con il naso e tirarla fuori con la bocca. Mi ricordo che la imparai immediatamente e direttamente con lo strumento. Difficile è stato perfezionarla, capire che cosa farne, perché non volevo diventasse un numero da virtuoso. Volevo finalizzarla all'espressività, al linguaggio, alla ricerca. Prima di capire quale fosse per me il modo giusto per utilizzarla sono passati tanti anni, fino a che non ho trovato la mia via. È diventata una cosa molto intima che ho poi accostato all'elettronica. Allora tutto ha avuto un senso: il suono "dritto" che proviene da una nota lunga m'interessa. Il suono, non la sua durata».


PARIGI 1997

© NINA CONTINI MELIS

PALATINO

Il Palatino non è solo uno dei colli di Roma ma anche un treno direttissimo che univa Roma a Parigi: inaugurato nel 1969 (è stato soppresso di recente) impiegava quindici ore circa per unire le due capitali europee. Il Palatino diventa così un simbolo per mettere in relazione la musica, e la sensibilità, di Aldo Romano e Paolo Fresu, entrambi italiani di nascita ma francesi di adozione.

Il gruppo che prende questo nome si materializza nel 1996 ed è completato dal contrabbassista Michel Benita e dal trombonista Glenn Ferris al trombone. Attivo fino al 2001, questo quartetto *pianoless* e dall'impasto timbrico decisamente affascinante, ha inciso tre dischi: "Palatino" (Label Bleu, 1996), "Tempo" (Label Bleu, 1998) e "Palatino Chap. 3" (Universal, 2001): nella sua musica si ascoltano echi davisiani, schegge afro, spunti melodici e soprattutto sembrano riemergere ambientazioni West Coast tipiche dei dialoghi tra Chet Baker e Bob Brookmeyer.

Più recentemente, nel maggio 2011, il quartetto è stato ripreso sul palco della Maison de la Culture di Grenoble e il risultato è stato riprodotto su un doppio cd dal titolo "Back In Town" (Naïve, 2011).

PALATINO
TEMPO
LABEL BLEU, 1998

PAOLO FRESU/ FURIO DI CASTRI
FELLINI
AUDION, 2000

PALATINO
PALATINO CHAP. 3
UNIVERSAL, 2001

P.A.F.
MORPH
LABEL BLEU, 2004

PALATINO
BACK IN TOWN
NAÏVE, 2011

05

ANGELI E DEMONI

1996-2013

ALLA FINE DEGLI ANNI NOVANTA, PAOLO FRESU COMPIE LA SUA ENNESIMA TRASFORMAZIONE CREANDO DUE NUOVI QUARTETTI CON CHITARRA, RIBATTEZZATI ANGEL E DEVIL, CHE METTONO IN DIALOGO LA LIRICITÀ DEL TROMBETTISTA CON GROOVE E AMBIENTAZIONI PIÙ MARCATAMENTE ROCK

DI **LUCIANO VANNI**

ANGELI E DEMONI

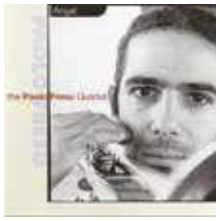
Con Paolo Fresu c'è da aspettarsi sempre qualche cosa di nuovo. La sua vicenda artistica sembra riecheggiare le parole dello scrittore tedesco Karl Ludwig Börne che dichiarò che «niente è duraturo come il cambiamento» (*Discorso su Jean Paul*, 1826). Perché la metamorfosi è un elemento che si è obbligati a considerare per comprendere il percorso artistico di Fresu (che non a caso si appassiona a un testo sacro cinese, intitolato *I Ching*, o *Libro dei mutamenti*, un metodo di divinazione attraverso il quale si è in grado di partecipare alla formazione del proprio destino). Cambiare identità, senza spersonalizzarsi, è un'azione imprescindibile per il trombettista sardo: un qualcosa di necessario per aprirsi a nuove collaborazioni, quindi per osservare nuovi orizzonti e, infine, per sottoporsi a nuove sfide.
Nella musica di Fresu tutto si trasforma in un lungo processo di sedimentazione di esperienze: tutto cambia con l'organizzazione degli organici, veri e propri strumenti di speculazione espressiva, messi in atto per scavare in profondità alla ricerca di nuovi repertori, timbri, forme e vocabolari espressivi. E questo significa convivere quotidianamente con l'oggi e il domani, il certo e l'incerto, il presente e il futuro, l'acquisito e l'ignoto; con angeli e demoni.

QUESTIONE DI TIMBRI E REPERTORI

Alla fine degli anni Novanta, raggiunta una certa "classicità" di repertorio e una fama internazionale, Paolo Fresu compie la sua ennesima trasformazione mettendo in piedi due nuovi quartetti – Angel e Devil – destinati a rinnovare ulteriormente il suo linguaggio. E come Miles Davis aveva annunciato la sua svolta elettrica con l'inserimento di chitarristi (nel corso degli anni, Joe Beck, Bucky Pizzarelli, George Benson, John McLaughlin, Reggie Lucas, Mike Stern, John Scofield e Robben Ford) nel suo quintetto, allo stesso modo Fresu compie la sua rivoluzione copernicana attraverso l'adozione della chitarra nei suoi quartetti: quella del franco-vietnamita Nguyên Lê nell'Angel e quella del cagliaritano Bebo Ferra nel Devil. Non solo. Sempre come il trombettista americano, anche Fresu sceglie sonorità cariche di groove, ostinati, riff intrisi di quel sacro furore tipico del rock d'autore: e se il nome dell'Angel Quartet è mutuato dall'omonima canzone di Jimi Hendrix – pubblicata postuma nell'album "The Cry Of Love" (Reprise, 1971) e celebrata da Gil Evans nell'album "The Gil Evans Orchestra Plays The Music Of Jimi Hendrix" (Bluebird RCA, 1974) – non è un caso che il Devil Quartet battezzi il recente "Desertico" (Tŭk Music, 2013) con *(I Can't Get No) Satisfaction* di rollingstoniana memoria.

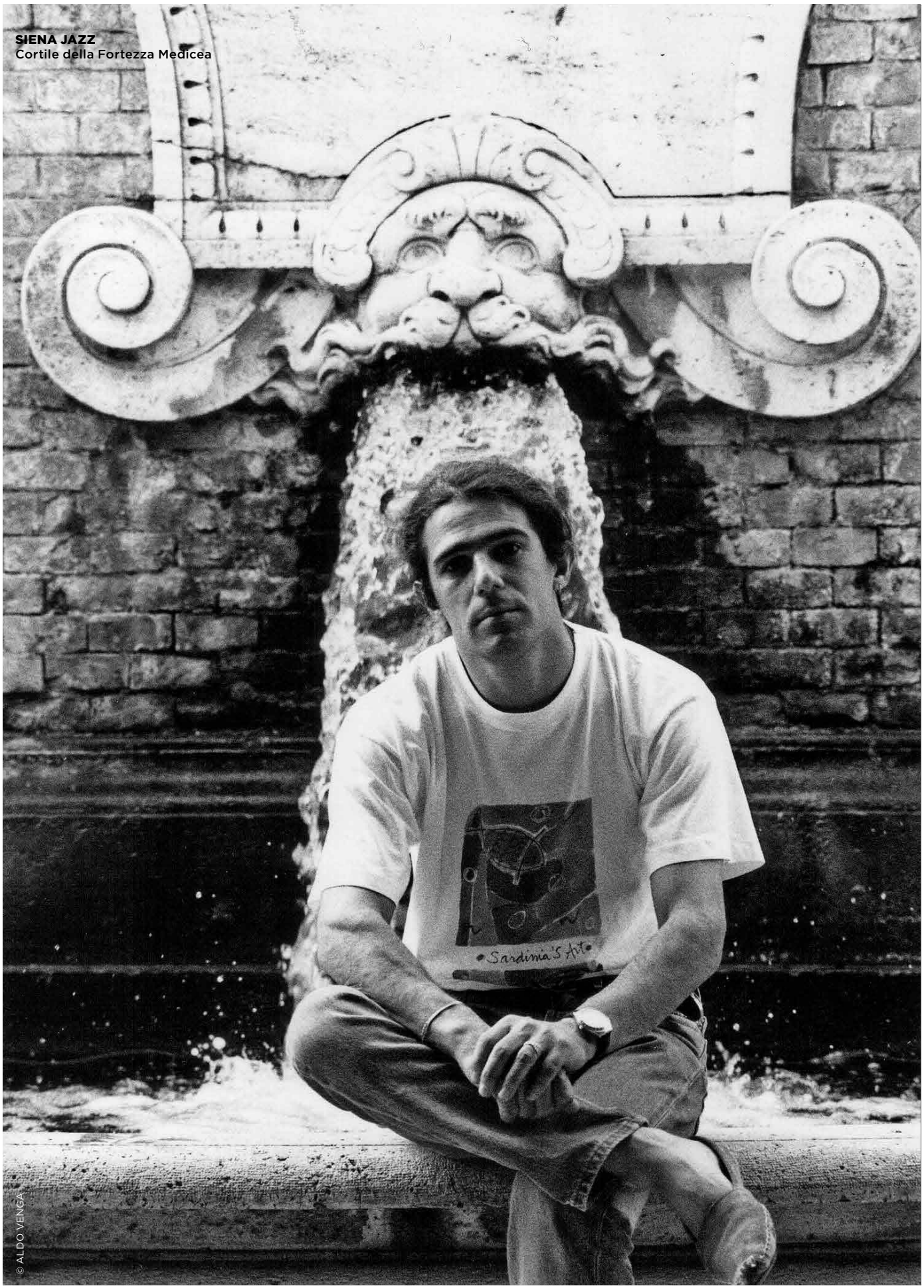
DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO

NGUYÊN LÊ
TALES FROM VIÊT-NAM
ACT, 1996



PAOLO FRESU QUARTET
ANGEL
BMG-RCA, 1998

NGUYÊN LÊ
MAGHREB & FRIENDS
ACT, 1998



SIENA JAZZ
Cortile della Fortezza Medicea

© ALDO VENGA

© LAURENT EDELINE

PARIGI, STUDIO LUXOR
Paolo Fresu e Nguyên Lê

L'INCONTRO CON NGUYÊN LÊ

Il primo quartetto a vedere la nascita è l'Angel e tutto ha inizio a Parigi. Merito di Aldo Romano che mette in contatto Paolo Fresu con il chitarrista Nguyên Lê, un artista nella cui musica si celebra un blend di sonorità fusion, rock, etniche e psichedeliche, e prototipo del jazzista 2.0 che si fa carico di mettere in scena nuovi orizzonti espressivi. Ciò che colpisce Fresu è la sua massa sonora, le sue dinamiche e soprattutto l'uso personalissimo dell'elettronica: Lê ha portato all'estrema conseguenza la ricerca espressiva di tipo "orchestrale" e il controllo del suono di Fresu e l'equipment tecnologico adottato dal chitarrista appaiono come l'estensione di una visione musicale aperta e trasversale.

I due musicisti si ritrovano insieme per la prima volta in sala di registrazione nell'autunno del 1995 per dare alla luce "Tales From Viêt-nam" (ACT, 1996), a firma del chitarrista. Due anni dopo, nel settembre del 1997, viene registrato "Angel" (RCA, 1997): da allora Nguyên Lê coinvolgerà il collega italiano in altre produzioni fino a "Fragile Beauty" (ACT, 2007).

PAOLO FRESU
METAMORFOSI
BMG/RCA, 1999

HUONG THANH/NGUYÊN LÊ
MOON AND WIND
ACT, 1999

THE NGUYÊN LÊ TRIO
BAKIDA
ACT, 2000

HUONG THANH/NGUYÊN LÊ
DRAGONFLY
ACT, 2001

HUONG THANH/NGUYÊN LÊ
MANGUSTAO
ACT, 2003

Alla fine degli anni Novanta il repertorio e l'orizzonte espressivo di Paolo Fresu si trasformano in virtù della nascita del suo "gruppo elettrico", l'Angel Quartet, che agirà parallelamente al suo alter ego, il Devil Quartet

© ROBERTO CIFARELLI

ANGEL

"Angel" è il primo e fortunato capitolo discografico di un quartetto che a fianco di Paolo Fresu e Nguyên Lê ospita una ritmica tutta italiana: Furio Di Castri al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria (sostituito poi dal batterista e percussionista algerino Jöel Allouche). La nascita del quartetto coincide con la firma di un contratto di esclusiva con la RCA/Victor–BMG e, contrariamente al suo nome, l'ensemble rappresenta l'anima più mefistofelica di Fresu, l'*alter ego* elettrico del quintetto che pochi mesi prima, sempre per la RCA, ha registrato "Wanderlust".
Il gruppo trae il proprio nome dalla hendrixiana *Angel* e il suo album d'esordio – che si apre con uno degli standard più amati da Chet Baker, *Everything Happens To Me*, e che vede la partecipazione della cantante Ornella Vanoni nel brano *Accarezzame* – ottiene un clamoroso successo di vendite, sfiorando le 20.000 copie. Il secondo capitolo firmato Angel, "Metamorfosi" (BMG, 1999), raggiunge la sua perfezione con l'innesto di Antonello Salis, assai prezioso nel gioco delle armonizzazioni vocali e alla fisarmonica, capace di tradurre in poesia gli stati d'animo più eccitati del quartetto: la riedizione del madrigale per soprano di Claudio Monteverdi, *Si dolce è il tormento*, composto nel 1624, è una delle più affascinanti pagine della discografia di Fresu.

DEVIL

Il Devil Quartet, che ha debuttato alla fine del 2003, allude in maniera ironica all'Angel Quartet: le due formazioni hanno in comune l'impianto strumentale (quartetto con tromba, chitarra, contrabbasso e batteria) ma il Devil ha una sensibilità più acustica (nonostante Fresu continui a prodursi agli effetti elettronici e Bebo Ferra adotti anche la chitarra elettrica).
Stesso impianto strumentale dell'Angel, dicevamo, ma componenti diversi: Paolo Fresu alla tromba, Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli (che sostituisce il danese Morten Lund) alla batteria. Il repertorio, fitto di ballad, è particolarmente lirico.

NGUYÊN LÊ
DUOS HOMESCAPE
ACT, 2006

PAOLO FRESU DEVIL QUARTET
JAZZITALIANO LIVE 2006
L'ESPRESSO, 2006

HUONG THANH/NGUYÊN LÊ
FRAGILE BEAUTY
ACT, 2007

PAOLO FRESU DEVIL QUARTET
STANLEY MUSIC!
BLUE NOTE, 2007

PAOLO FRESU DEVIL QUARTET
DESERTICO
TŬK MUSIC, 2013

© ROBERTO CIFARELLI

06

QUESTIONE DI FEELING

1989-2013

L'ELENCO DELLE COLLABORAZIONI DI PAOLO FRESU È A DIR POCO STERMINATO. NON RIMANE CHE RICORDARE QUEGLI INCONTRI CHE – SOPRATTUTTO NEGLI ULTIMI ANNI – HANNO TRACCIATO UN SOLCO APPARENTEMENTE PIÙ PROFONDO NEL CORSO DELLA SUA VICENDA UMANA E ARTISTICA

DI **LUCIANO VANNI**

LA RECHERCHE

Se dovessimo riavvolgere la vicenda umana di Paolo Fresu sul filo della memoria, così come fece Marcel Proust nella sua *À la recherche du temps perdu*, sembra che non ci siano tracce di smarrimento, di fratture, di contrasti e di fughe; perché Paolo Fresu non è il tipo che abbandona, al più saluta con un arrivederci; è successo con la sua famiglia e con la sua terra, la Sardegna, da sempre il centro vitale delle sue attività nonostante passi i tre quarti del suo tempo tra Parigi e il mondo; ed è successo con gli amici di sempre e con molti dei colleghi con cui ha condiviso momenti importanti della sua carriera musicale cui è legato da un vincolo di fedeltà diremmo ancestrale (basti pensare che i pochi gruppi che ha diretto da leader non hanno conosciuto cambi di organico, cosa assai rara in ambito jazz).
Anche il suo stile, il suo linguaggio, di certo evoluto negli anni, è l'espressione di una certa eternità, di un lento ma continuo sviluppo che introduce il nuovo nel ricordo di ciò che è stato in precedenza.

SUA MAESTÀ LA TROMBA
I due riferimenti stilistici di Paolo Fresu sono sempre stati Chet Baker (in alto) e Miles Davis (in basso)

CHET & MILES

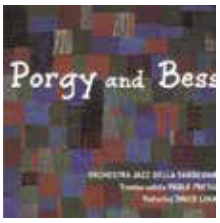
Paolo Fresu ha sempre dichiarato di avere due riferimenti espressivi, per certi versi due compagni di viaggio, in Miles Davis e Chet Baker: «La mia passione per Miles e per Chet credo sia risaputa. Miles è stato uno dei grandi geni del Novecento come Picasso, Fellini, Duchamp... non solo un grande trombettista ma un grande artista che ha cambiato il corso della musica. Chet è stato soprattutto un trombettista poeta che non ha cambiato niente ma che ci ha fatto sognare e godere. Quindi è l'insieme dei due che mi interessa e che mi affascina».
E a loro due Fresu dedica altrettante opere. Il primo cui rende omaggio è Chet Baker con "Shades Of Chet" (Via Veneto Jazz, 1999), un progetto che vede coinvolti anche il trombettista Enrico Rava, il pianista Stefano Bollani, il contrabbassista Enzo Pietropaoli e il batterista Roberto Gatto. "Shades Of Chet" ha avuto una vita su disco e sui palchi dei più importanti festival jazz d'Italia e d'Europa: «Non suonavamo necessariamente né come Chet, né il repertorio di Chet, ma gli rendevamo omaggio con il pensiero e con le idee».
Il dialogo con Miles Davis si materializza invece nell'interpretazione dell'opera "Porgy And Bess", prima con una produzione filologica, in altre parole con gli stessi arrangiamenti che Gil Evans scrisse per Miles Davis ("Porgy And Bess", Il Manifesto, 2001), e poi con una versione più personale e metabolizzata ("Kind Of Porgy & Bess", BMG, 2002). Fresu celebrerà, infine, "Birth Of The Cool" su cui lavorerà tra il 2011 e il 2012.

«Il sacro in Sardegna è il momento della condivisione»
Paolo Fresu

LA SACRALITÀ DELL'AMICIZIA

Se da una parte sono relativamente pochi i gruppi diretti da Paolo Fresu in veste di leader, dall'altra l'elenco delle collaborazioni messe in atto in trent'anni di attività è a dir poco sterminato. Si tratta di sodalizi con musicisti ma anche cantautori, intellettuali, artisti, poeti, registi e ballerini: con tutti, e questa è una dominante caratteriale ed espressiva del trombettista, ha sempre cercato di costruire un qualcosa di strutturato e profondo, un progetto con una sua logica e pertinenza.
Molti degli incontri e dei sodalizi artistici nascono sul palco di Time in Jazz, il festival che dal 1988 Paolo Fresu organizza nella sua città natale, Berchidda: è lì, in un clima familiare, che il trombettista sardo fa nascere, e rinsalda, le sue relazioni. Ed è a Berchidda che tutti i colleghi musicisti, alla fine, entrano in relazione con le sue radici, i suoi luoghi, la sua famiglia, il suo dialetto, i suoi amici di vecchia data e i suoi concittadini ma anche con quella forza ancestrale, mistica e sacra, che ha contribuito a forgiare il suo carattere e la sua sensibilità: «Il sacro in Sardegna è il momento della condivisione, non è casuale che da anni portiamo i concerti in quei luoghi. La musica al loro interno diventa collante delle relazioni umane. In ognuno di questi concerti artisti e spettatori diventano una voce unica. È la conferma di come la musica è il linguaggio di Dio» (*Avvenire*, Alessandro Beltrami, 2013).

DISCOGRAFIA DI RIFERIMENTO



ORCHESTRA JAZZ DELLA SARDEGNA
PORGY AND BESS
IL MANIFESTO, 2001

© SIGGI LOCH

BERCHIDDA, 14 GIUGNO 2003
Paolo Fresu e la moglie Sonia Peana il giorno del loro matrimonio. L'immagine è stata scattata da Sigfried "Siggi" Loch, produttore dell'etichetta tedesca ACT

OMNIA VINCIT AMOR

Sonia e i quattromila baci

Come nella musica anche nell'amore la Sardegna ha avuto un ruolo decisivo nella vita di Paolo Fresu perché la futura consorte del trombettista, Sonia Peana, è sarda, di Alghero. Sonia è la violinista del quartetto d'archi Alborada e i due si sono conosciuti nel 2000, a Faenza, in occasione della registrazione di "Missa" (Soul Note, 2001) di Alfredo Impullitti. Il loro matrimonio si celebra a Berchidda, sabato 14 giugno 2003, e quella notte c'è una bella luna piena: «C'erano duemila persone. A Berchidda funziona così: non si fanno gli inviti, a parte per chi viene da fuori. Semplicemente, chi si sente autorizzato a partecipare, partecipa. In realtà i preparativi erano cominciati il lunedì: uccidere gli animali, preparare i dolci, cucinare ciò che poteva essere già preparato. Fino al sabato. Sonia, mia moglie, stava in piedi accanto a me sconvolta: abbiamo dato quattromila baci a testa» (*Corriere della Sera*, Elvira Serra, 2003).

URI CAINE E PAOLO FRESU

© MICHELE CANTARELLI

CON URI CAINE

Il primo incontro tra Uri Caine e Paolo Fresu avviene nel 2003 a Berchidda, sul palco di Time in Jazz. «Caine suonava in trio e mi invitò come trombettista ospite sul palco. Improvvisammo *Darn That Dream* che in seguito abbiamo suonato altre volte; è anche il brano che apre il cd "Think." (Blue Note, 2009). Abbiamo capito che l'elemento che ci accomuna è la tendenza di entrambi a essere onnivori di musica, specie l'essere sospesi fra il jazz e la musica classica. In questo modo si è stabilito fra noi un feeling senza preordinazioni. Il duo si modifica di giorno in giorno. Non ci diciamo mai niente e l'improvvisazione regna sovrana».

Tra i due c'è un feeling del tutto particolare: culturale (nel repertorio si passa dai madrigali di Claudio Monteverdi alle song di George Gershwin, da Miles Davis alla canzone italiana), espressivo. Per Fresu è l'opportunità di dialogare con uno dei riferimenti della scena jazzistica newyorkese, che porta con sé una straordinaria potenza ritmica e una personalissima idea di swing. Dice Uri Caine: «Per me è un grande piacere suonare con Paolo. Suoniamo ogni tipo di musica, da Monteverdi agli standard jazz, alla libera improvvisazione. Tra di noi c'è stata sempre una forte intesa quando suoniamo».

CON DHAFER YOUSSEF

A unire Paolo Fresu e il tunisino Dhafer Youssef, cantante e virtuoso dell'oud (il liuto arabo), sono le comuni radici mediterranee. È il chitarrista Nguyên Lê a parlare a Fresu di Youssef: «Dhafer viveva a Vienna e il jazz club Porgy and Bess gli aveva dato carta bianca per invitare altri artisti. Nguyên me ne parlò in studio a Rubiera, dove stavamo registrando con l'Angel Quartet. Dhafer mi invitò per due sere come ospite a Vienna nell'inverno e poi io l'ho invitato a suonare a Cagliari; da lì è partito tutto ed è nata una grande collaborazione e una grande amicizia al punto che ora lui "parlicchia" sia l'italiano che... il sardo. È un musicista solare con una grande voce emozionante e suona l'oud bene. Inoltre è un musicista molto aperto e che sa ascoltare».

Il duo Fresu-Youssef ha iniziato ad accogliere anche il chitarrista norvegese Eivind Aarset: «Ogni concerto è un viaggio, in perfetta consonanza con la visione musicale di Eivind e non c'è un punto dove si debba per forza approdare. Ci sono le composizioni e molta improvvisazione; non ci sono veri assolo, si utilizzano dei cicli, e quel che conta è l'energia collettiva».

PAOLO FRESU
KIND OF PORGY & BESS
BMG, 2002

KOÇANI ORKESTAR MEETS PAOLO FRESU & ANTONELLO SALIS
LIVE
IL MANIFESTO, 2005

PAOLO FRESU/URI CAINE
THINGS
BLUE NOTE, 2006

FRESU/YOUSSEF/AARSET
LATITUDINI
L'ESPRESSO, 2008

PAOLO FRESU & URI CAINE WITH ALBORADA STRING QUARTET
THINK.
BLUE NOTE, 2009

CON A FILETTA E DANIELE DI BONAVENTURA

Le parole "mistico" e "mediterraneo" sono comparse più volte per descrivere la musica e l'identità espressiva di Paolo Fresu: ed ecco che il trombettista, come per incanto, sceglie il titolo "Mistico Mediterraneo" per una produzione firmata ECM e realizzata in collaborazione con A Filetta (coro polifonico a sette voci, autonomo a livello armonico e ritmico) e con il bandoneonista Daniele di Bonaventura.

«Il progetto è nato nel 2006 da un incontro fatto ad Ajaccio per festeggiare l'anniversario importante della nascita del teatro dell'Aghja. Il gruppo vocale A Filetta ha invitato me e Daniele di Bonaventura per creare una produzione originale. Loro ci hanno fatto sentire le loro musiche e noi ci siamo inseriti in punta di piedi, cercando di rispettare la loro storia. Sono ripartito dalla Corsica entusiasta di questo incontro e con l'idea di organizzare altre cose».

Alle origini del progetto c'è il desiderio di costruire un dialogo musicale tra due isole, la Sardegna e la Corsica, così vicine e così lontane sotto il profilo dell'identità culturale. C'è la tradizione vocale a cappella, l'improvvisazione jazzistica, un repertorio che spazia tra celebrazioni sacre, profane e popolari, e si intuiscono punteggiature, contrappunti e fughe bachiane. La registrazione giunge al termine di una collaborazione concertistica di almeno quattro anni, un periodo che ha permesso di creare una profonda affinità elettiva e quella confidenza necessaria per amalgamare lo splendido timbro vocale del coro con le incursioni dei due solisti.

MISTICO MEDITERRANEO
Paolo Fresu (al centro) e Daniele di Bonaventura (ultimo a destra) sono ripresi con il gruppo vocale corso A Filetta

PAOLO FRESU/A FILETTA CORSICAN VOICES/DANIELE DI BONAVENTURA
MISTICO MEDITERRANEO
ECM, 2011

LA KOÇANI ORKESTAR

L'estasi della musica popolare

Dalla penisola balcanica, e con più precisione dalla Macedonia, viene la Koçani Orkestar (otto fiati, percussioni e voce), con cui Paolo Fresu stabilisce una collaborazione a fianco del pianista e fisarmonicista Antonello Salis, portando alla luce "Live" (Il Manifesto, 2005). Anche la Koçani Orkestar giunge a Berchidda nell'estate del 2007 e la loro musica, carica di energia e positività, travolge la cittadina sarda: «La prima volta che li ho sentiti è stata un colpo di fulmine. Eravamo ospiti del festival de La Villette a Parigi. Amore a prima vista. Un bel po' di anni dopo li ho invitati a Time in Jazz, dove hanno scorrazzato in lungo e in largo per il paese per quattro giorni, travolgendo tutto e tutti. Perché li amo? Beh, è facile: mi ricordano la banda di quando ero piccolo e mi danno un senso di "gente" che oggi è raro respirare. Quando la tradizione ha queste caratteristiche, è difficile restare inermi».

Sfogliando la discografia di Paolo Fresu ci si imbatte in collaborazioni con protagonisti della canzone italiana, del jazz italiano e internazionale. Senza dimenticare le sue incursioni nella musica antica e classica

PAOLO FRESU E OMAR SOSA

© ROBERTO CIFARELLI

CON OMAR SOSA

Paolo Fresu e Omar Sosa s'incontrano per la prima volta a Berchidda nel 2004, quando il trombettista – lasciandosi ispirare dal tema del festival, per l'appunto la follia – dialoga con il pianista cubano dalla cima di un albero immerso nel verde di foglie e rami possenti. Nella primavera del 2011, Fresu e Sosa registrano "Alma" (Tŭk Music, 2012): l'idea è di costruire un disco rilassato, calmo, profondo e meditativo e "Kind Of Blue" di Miles Davis può sembrare un ideale punto di riferimento. Facendo leva su loop, campionatori, basi preregistrate, effetti, percussioni e voci (come quella del piccolo Andrea, figlio di Paolo, che, interrogato al telefono dallo studio di registrazione, risponde «Rimanere grande!» alla domanda se voglia diventare grande o rimanere piccolo), "Alma" è un disco orchestrale, carico di sfumature, suoni e belle melodie, come *S'Inguldu* e *Rimanere grande!*. C'è anche una componente fortemente spirituale in "Alma", tracce della santeria cubana (testimonianza dell'arcaico politeismo cubano cui Omar Sosa è fortemente legato), schegge ipnotiche (*No Trance*), echi della canzone di origini messicane *La Bamba* in *Alma* e arrangiamenti poliritmici tipicamente cubani (*Moon On The Sky*).

OTHER FRIENDS

Il crossover materializzato da Paolo Fresu è a dir poco enciclopedico. Sfogliando la sua discografia ci si imbatte in collaborazioni con protagonisti della canzone italiana (Alice, Ornella Vanoni, Tazenda, Vinicio Capossela, Mimmo Locasciulli, Têtes de Bois, Negroamaro, Stadio, Nomadi, Gianmaria Testa, Ivan Segreto, Paola Turci e Claudio Baglioni), del jazz italiano (tra i tanti, Maria Pia De Vito, Enzo Pietropaoli, Giuseppe Emmanuele, Renato Sellani, Guido Di Leone, Giorgio Gaslini, Battista Lena, Alfredo Impullitti, Stefano Bollani) e internazionale (Phil Woods, Michel Portal, Trilok Gurtu, Sheila Jordan, Richard Galliano, Jan Lundgren, Ralph Towner, Carla Bley, David Linx). Senza dimenticare le sue incursioni nella musica antica con il gruppo Accordone e con l'organista e clavicembalista Claudio Astronio e le più recenti collaborazioni in ambito classico con i Virtuosi Italiani ("Back To Bach") e con Uri Caine e il Quartetto Alborada su musica di Barbara Strozzi ("Barocco in Pispisi").

Tenere a mente tutte queste produzioni è compito di un buon archivista: di fatto è una nuova testimonianza del sacro fuoco espressivo del trombettista sardo, di un'incredibile capacità di comunicazione e di una insaziabile spinta alla condivisione di nuove esperienze.

PAOLO FRESU & OMAR SOSA FEATURING JACQUES MORELENBAUM

ALMA

TŬK MUSIC, 2012

07

DIALOGUES

1984-2013

NELL'ARCO DELLA SUA VICENDA ARTISTICA PAOLO FRESU HA CREATO UNA FITTA RELAZIONE CON INTELLETTUALI, POETI E AUTORI TEATRALI, COMPONENDO MUSICA PER FILM, DANZA E BALLETTO, MA ANCHE PER SONORIZZAZIONI DAL VIVO, DOCUMENTARI, TELEVISIONE, INSTALLAZIONI E VIDEO-ARTE. NE RIPERCORRIAMO LE TAPPE PRINCIPALI

DI **LUCIANO VANNI**

IL POETA IN VIAGGIO

Paolo Fresu è innanzitutto un poeta e più che la tromba (e il flicorno) il mezzo che traduce in musica la sua vena lirica e la sua *Weltanschauung* è il viaggio, il partire per tornare: un'occasione per ritrovare frammenti di sé in giro per il mondo. «Il viaggio è la vita. È ritemprante, ma soprattutto ci fa conoscere noi stessi e gli altri. Io dico sempre di aver viaggiato ben prima di averlo fatto realmente. Lo facevo con l'immaginazione ascoltando il jazz e leggendone le storie. Questo è il grande potere della musica. Un potere immaginifico e immaginario. In seguito ho fatto del viaggio la mia scoperta del mondo e degli altri ma non dimentico che ciò è avvenuto attraverso la musica». La vicenda umana e artistica di Paolo Fresu ci dice che «attraverso la musica è possibile conoscere le cose del mondo».

IL DIALOGO

Il viaggio diventa metafora del conoscere, del conoscersi e del dialogo. E dai tanti viaggi compiuti, da instancabile viaggiatore, Paolo Fresu ha tratto il desiderio feroce di costruire relazioni umane e artistiche: un dedalo di collaborazioni con attori, poeti, scrittori, ballerini e intellettuali. «Sono dei progetti musicali nei quali incontro altri artisti e cerco di dialogare. Attraverso mondi molto diversi tra loro. E mi diverto a farlo. In questo modo mi sembra di cogliere il messaggio del jazz: una musica aperta e per certi versi curiosa. Il jazz è una musica capace di stimolare i dialoghi interrazziali». E soprattutto multidisciplinari: ecco quindi la collaborazione con intellettuali, poeti, autori teatrali e scrittori (tra i tanti, Stefano Benni, Massimo Carlotto, Piera Degli Esposti, Ascanio Celestini, Paolo Rossi, Marco Paolini, Giorgio Albertazzi, Lella Costa, Davide Riondino, Gianrico Carofiglio) e innumerevoli opere scritte per spettacoli di danza e balletto, ma anche sonorizzazioni dal vivo e musiche per documentari, televisione, installazioni e video-arte. «Sono un appassionato di pittura, scultura e, in generale, di tutti quei linguaggi che sono intorno alla musica e che con essa possono convivere e interagire».

© BARBARA RIGON

Da sinistra: Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren

L'ARTE DEL SENTIRSI VIVO

Cambiare per rinascere

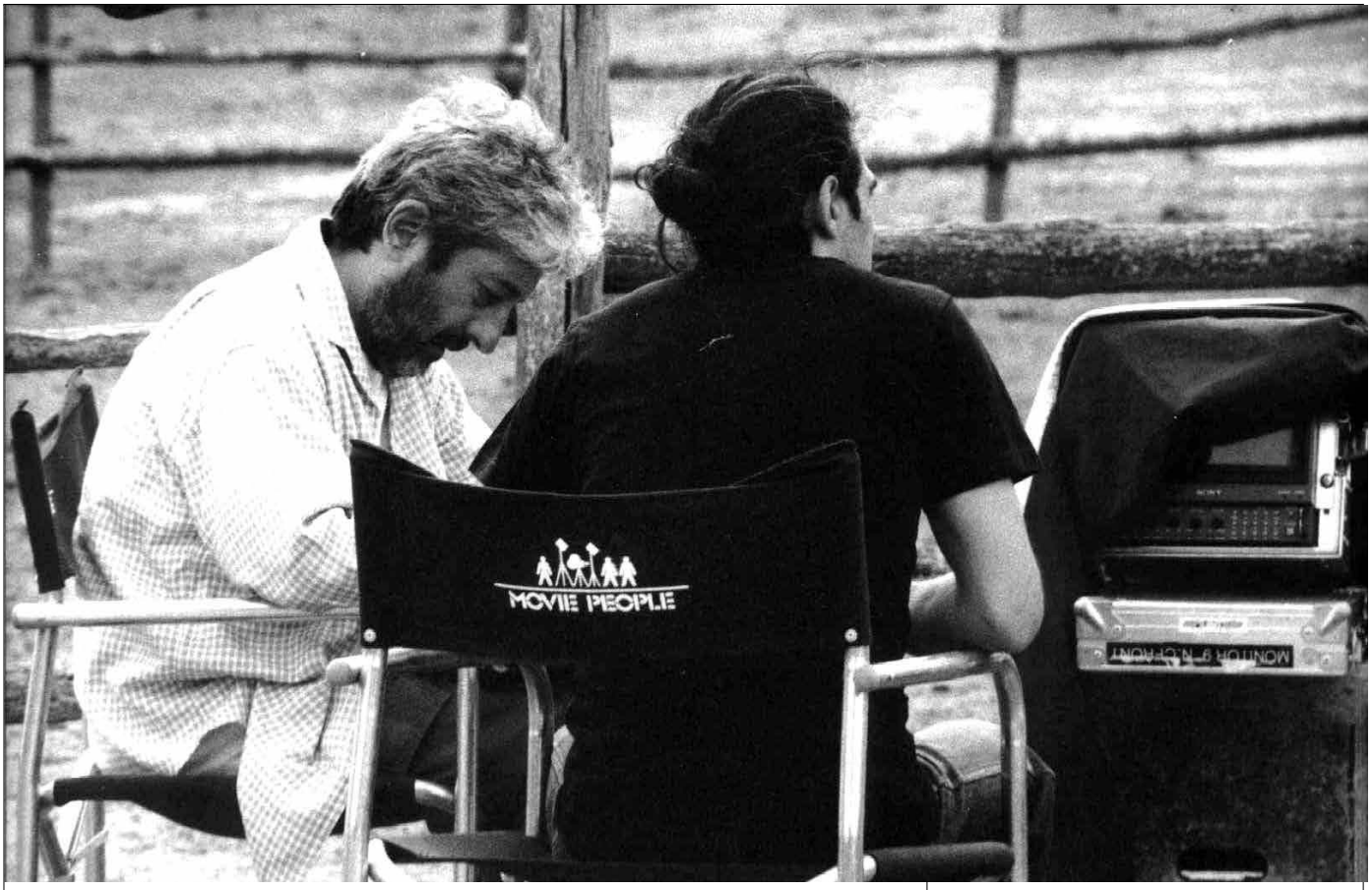
«Stare più di dieci giorni con un gruppo mi annoia. Ci sono musicisti capaci di suonare con la stessa band per anni e altri che, ogni settimana, modificherebbero formazione. Quando ho compiuto il tour dei cinquant'anni, in tanti mi hanno chiesto come riuscissi a cambiare ogni giorno i compagni di viaggio. Per me significava sentirmi vivo: quanto è bello cambiare ogni giorno. Il mio sogno è di essere impegnato in un mese con cinque gruppi differenti. La chiave per aprire tutte le porte, penso sia il suono. Se questo non è facilmente condivisibile, è faticoso trovare un'intesa».

L'ESPERIENZA DELLA TRADIZIONE POPOLARE

Il primo viaggio di conoscenza compiuto da Paolo Fresu è quello intorno alle sue identità, al suo dialetto, quello logudorese, e alle sue radici, quelle sarde e mediterranee: perché «non è vero che "locale" significa per forza "piccolo"».

La sua è una ricerca in profondità, che nasce dal cosmopolitismo e non da una prospettiva chiusa e di difesa; dal desiderio di scoprire il valore della tradizione nel confronto con altre tradizioni. Da questa aspirazione nasce una serie di progetti confluiti poi su disco: "Sonos 'e Memoria" (ACT, 2001), una sonorizzazione dell'omonimo film documentario di Gianfranco Cabiddu; "Mare Nostrum" (ACT, 2007), condiviso con il fisarmonicista francese Richard Galliano e il pianista svedese Jan Lundgren; "Ethnografie" (Time in Jazz, 2004), su commissione dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna; infine, "Mistico Mediterraneo" (ECM, 2011) con A Filetta e Daniele di Bonaventura. Più di recente Fresu ha presentato "Il rito e la memoria", un progetto condiviso con il quartetto d'archi Alborada, con Dhafer Youssef e con le confraternite di Santu Lussurgiu, Castelsardo e Orosei.

La tradizione della musica popolare sarda, per Fresu, è fonte d'ispirazione e territorio di scambio di esperienze con altri artisti, il luogo metaforico «dove ogni musicista porta il suo sapere e allarga così sostanzialmente il perimetro dell'isola».



SUL SET DI "PASSAGGI DI TEMPO"
Paolo Fresu con il regista
Gianfranco Cabiddu

I SUONI DELLA MEMORIA

"Sonos 'e Memoria" (ACT, 2001) è uno dei progetti più affascinanti della produzione del trombettista sardo. Nasce come sonorizzazione dell'omonimo film-documentario di Gianfranco Cabiddu con la complicità del coro Su concordu 'e Su Rosariu, Furio Di Castri, Elena Ledda, Antonello Salis e un ensemble strumentale composto da launeddas, mandola, percussioni e violoncello: «Gianfranco Cabiddu mi ha parlato per la prima volta del progetto *Sonos 'e Memoria* a Berchidda, in occasione dell'edizione 1994 di Time in Jazz. Rubavamo, nei pochi attimi di tregua regalati dal festival, qualche minuto per visionare il primo montaggio con le splendide immagini sulla Sardegna delle quali mi sono subito innamorato. E con Gianfranco è nata subito un'amicizia. [...] Essendo un cultore della musica tradizionale sarda, come per tutte le cose del culto, l'atteggiamento deve essere quello del rispetto. Ma stavolta ho detto sì, proprio per questa genuinità di approccio che non è naïf ma cosciente, matura nel suo progetto, che vuol dare a quest'isola e non togliere».

DISCOGRAFIA
DI RIFERIMENTO

PAOLO FRESU
SONOS 'E MEMORIA
ACT, 2001

PAOLO FRESU
ETHNOGRAFIE
TIME IN JAZZ, 2004

FRESU/GALLIANO/ LUNDGREN
MARE NOSTRUM
ACT, 2007

PAOLO FRESU
SCORES
CAM JAZZ, 2008

PINUCCIO SCIOLA
Lo scultore nella sua casa-studio di San Sperate, Cagliari

L'ARTE NEL SUO MISTERO

Il fascino dell'arte è svelato in maniera straordinaria nelle prime battute della pucciniana *Tosca*, quando il cavalier Mario Cavaradossi, intento a dipingere un'immagine di Maria Maddalena, mosso dall'amore verso la marchesa Attavanti, dice: «L'arte nel suo mistero le diverse bellezze insieme confonde». Perché davanti a un'opera d'arte il cuore batte più veloce, ci si emoziona e si provano quelle sensazioni di stordimento che si hanno solo davanti alla persona amata.

Tra tutte le collaborazioni messe in atto da Paolo Fresu con degli artisti, quella con lo scultore Pinuccio Sciola ha un valore del tutto particolare: perché Pinuccio Sciola, prima di essere uno scultore è un poeta, perché è sardo (di San Sperate) e perché ha nel rapporto con la terra, e le pietre, un senso di appartenenza ancestrale. Con lui il trombettista mette insieme il progetto "La pierre sonore" coprodotto da Time in Jazz e dal festival I Suoni delle Dolomiti nel 2011: ne sono protagonisti il quartetto di percussioni di Pierre Favre e le "pietre sonore" (presentate per la prima volta a Berchidda nel 1997) di Pinuccio Sciola. Dell'artista sardo l'architetto Renzo Piano ebbe a dire: «C'è un patto tra Pinuccio Sciola e le pietre di Sardegna, tant'è vero che assomigliano l'uno alle altre come due gocce d'acqua. Deve essere la ragione per cui le pietre si lasciano fare di tutto, da lui: tagliare, perforare, frammentare. Riesce perfino a farle suonare. Fantastico».

«Il cinema è stata sempre la mia passione, come lo è spesso per molti musicisti, perché in esso è facile scorgere un aspetto onirico molto affascinante» Paolo Fresu

MUSICA PER IL CINEMA

«Penso che scrivere per il cinema sia straordinario e che sia un'evoluzione di un discorso legato all'arte. Non vedo mai le dimensioni separate: le colonne sonore che ho scritto, quella per il film su Ilaria Alpi (*Il più crudele dei giorni*, regia di Ferdinando Vicentini Orgnani, *NdR*) o quest'ultima che è andata a Cannes, di una regista palermitana, Costanza Quatriglio (*L'Isola, NdR*) sono tutte colonne sonore in cui il rapporto con il jazz è molto marcato». Entrambi i lavori confluiranno nel cd "Scores" (CAM Jazz, 2008).
Scrivere musica per il cinema o sonorizzare immagini è per Paolo Fresu una pratica che viene spontanea («Il cinema è stata sempre la mia passione, come lo è spesso per molti musicisti, perché in esso è facile scorgere un aspetto onirico molto affascinante») nonostante non si ritenga un compositore di colonne sonore in senso stretto. Il primo film del quale è chiamato a scrivere la musica è *Il prezzo* (Sintra, 1999) di Rolando Stefanelli e di recente ha lavorato alle musiche di *Te lo leggo negli occhi* (Sacher Film, 2004) di Valia Santella, *7/8* (Film Commission, 2007) di Stefano Landin, *Il mio domani* (Film Kairós, 2011) di Marina Spada e *Vino dentro* (Alba Produzioni, 2013) di Ferdinando Vicentini Orgnani.
Affascinante anche la produzione multimediale dal titolo "Scalabrun" (JVS, 1996), un progetto alquanto singolare di Furio Di Castri che ha scelto di portare un gruppo di colleghi musicisti, tra cui Paolo Fresu ed Emanuele Cisi, in un rifugio sotto un ghiacciaio.

SCRIVERE DI MUSICA

«La poesia mi è sempre piaciuta tanto, trovo che sia molto vicina alla musica perché nella poesia c'è questo senso del suono... Le prime collaborazioni vere in ambito poetico sono state quelle su Majakovskij con Patrizia Vicinelli; fui sconvolto da quell'incontro». Mettere la musica al servizio delle parole è un'azione altrettanto affascinante per Paolo Fresu. Così come l'attività dello scrivere, sempre e comunque; scrivere un qualcosa di simile a una biografia (*Musica Dentro*, Feltrinelli, 2009), un volume a quattro mani con il critico musicale Luigi Onori (*Talkabout*, Stampa Alternativa, 2006) ma anche note di copertina, saggi, contributi scientifici e le presentazioni delle edizioni di Time in Jazz, molto spesso testi di grande interesse sia per i contenuti sia per lo stile fluido, diretto, colloquiale, naturale e penetrante.
Con l'autore teatrale Marco Paolini e con lo scrittore Stefano Benni, poi, il trombettista sardo ha condiviso l'esperienza di altrettanti cd-book prodotti dalla Giunti.

DURBAN (SUDAFRICA)
Paolo Fresu con la KNZ Vintage Legends Orchestra all'esterno del mitico Raimbow di Ben Pretorious

ZULU MEETS JAZZ
La mia Africa

Di certo con un po' più di tempo a disposizione di quello del londinese Phileas Fogg, protagonista del romanzo di Jules Verne *Il giro del mondo in ottanta giorni*, anche Paolo Fresu ha compiuto la sua circumnavigazione del mondo. E tra i suoi viaggi più affascinanti c'è quello fatto in Sudafrica nel settembre 2004, quando fu invitato a partecipare all'Awesome Africa Festival. Da questo viaggio (ripetuto nella primavera del 2005) e dall'esperienza vissuta in seno alla KZN Vintage Legends Orchestra è nato il dvd "Zulu Meet Jazz" (Alba Produzioni, 2008) con la regia di Ferdinando Vicentini Orgnani.

08

LA MILITANZA

1988-2013

PAOLO FRESU È UN ARTISTA MILITANTE E LA SUA ATTIVITÀ NON SI ESAURISCE NELLA DIMENSIONE CONCERTISTICA E DISCOGRAFICA MA SI MANIFESTA ANCHE NELLA DIREZIONE ARTISTICA DI UN FESTIVAL, NELL'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI DIDATTICI E NELLA PRODUZIONE DISCOGRAFICA

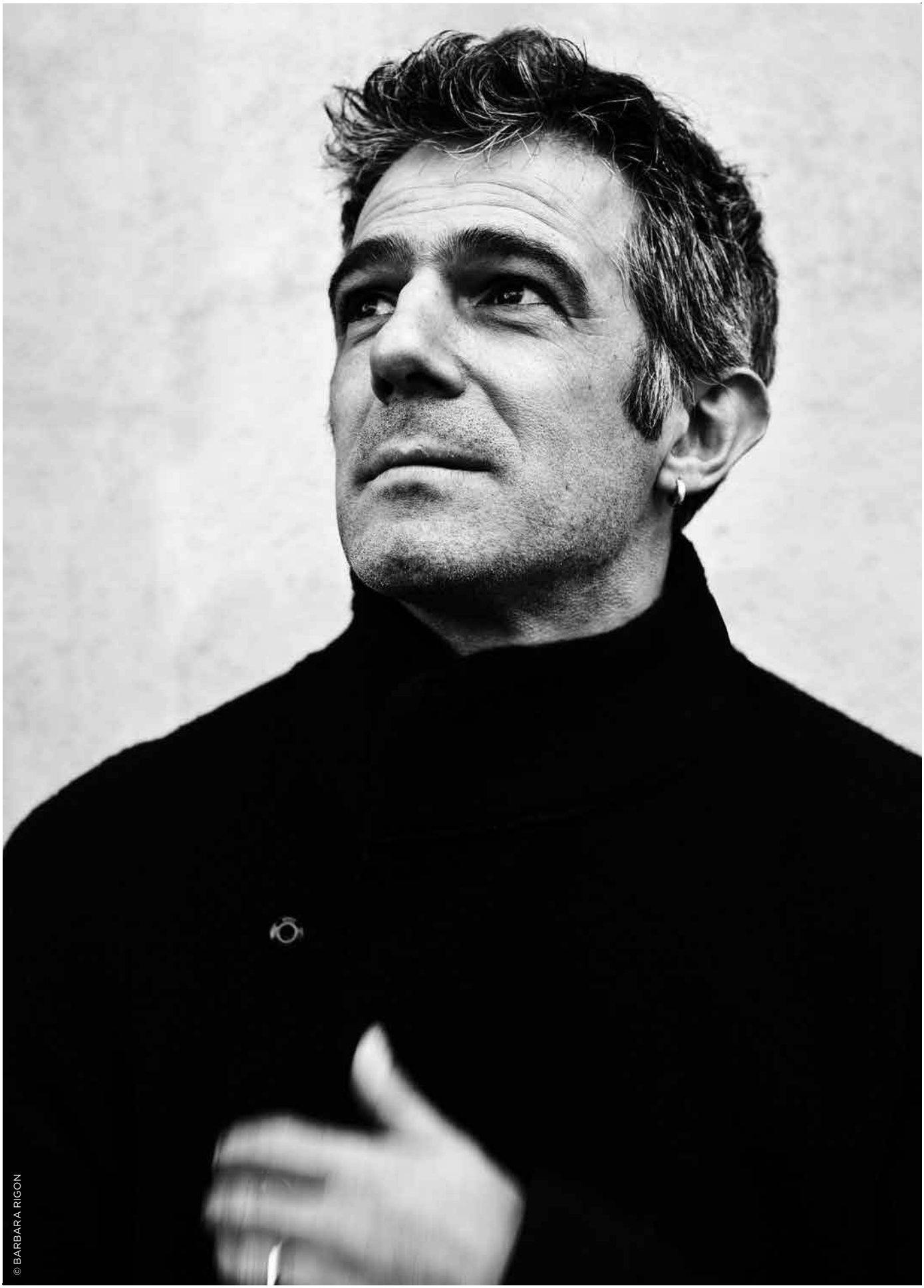
DI **LUCIANO VANNI**

AD HONOREM

Il 27 marzo 2013 l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha conferito a Paolo Fresu la laurea *honoris causa* in "Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici". La laurea a Fresu è stata assegnata «per aver dedicato la sua arte alla promozione della cultura nelle comunità e nei gruppi della sua terra, attivando le relazioni sociali che si pongono a fondamento della convivenza; ha così favorito il benessere di tali collettività, benessere che dipende da fattori psicosociali e non solo da fattori economici. Fresu ha dimostrato così la potenza comunicativa della musica, in quanto forma simbolica, coniugando in un rapporto originale e fecondo il jazz e la cultura folklorica sarda».

L'IMPEGNO

Eppure Paolo Fresu non ama sentirsi definire "musicista impegnato", termine – a dire il vero – così generico da non evocare alcun tipo di significato. Di certo, come testimonia la laurea *honoris causa,* il trombettista è un musicista militante, un agitatore culturale e un divulgatore; insomma, un musicista "impegnato" a portare il più lontano possibile una testimonianza di amore verso la Sardegna e verso la musica jazz. Perché parallelamente all'attività concertistica Fresu è direttore artistico di un festival jazz a Berchidda (il titolo della manifestazione, che nel 2013 giunge alla sua XXVI edizione, è Time in Jazz), è promotore di seminari didattici jazz a Nuoro (XXV edizione nel 2013) ed è, dal 2010, produttore discografico della Tŭk Music. «Mi ritengo "sollecitatore culturale" di alcuni avvenimenti, principalmente organizzati in Sardegna. Uno in particolare è quello che si svolge nel mio piccolo paese natìo che è Berchidda e che, come per la mia visione del jazz e dell'arte, è un festival che non si occupa solo di jazz ma di musiche e di arti nel senso più ampio del termine».



© BARBARA RIGON

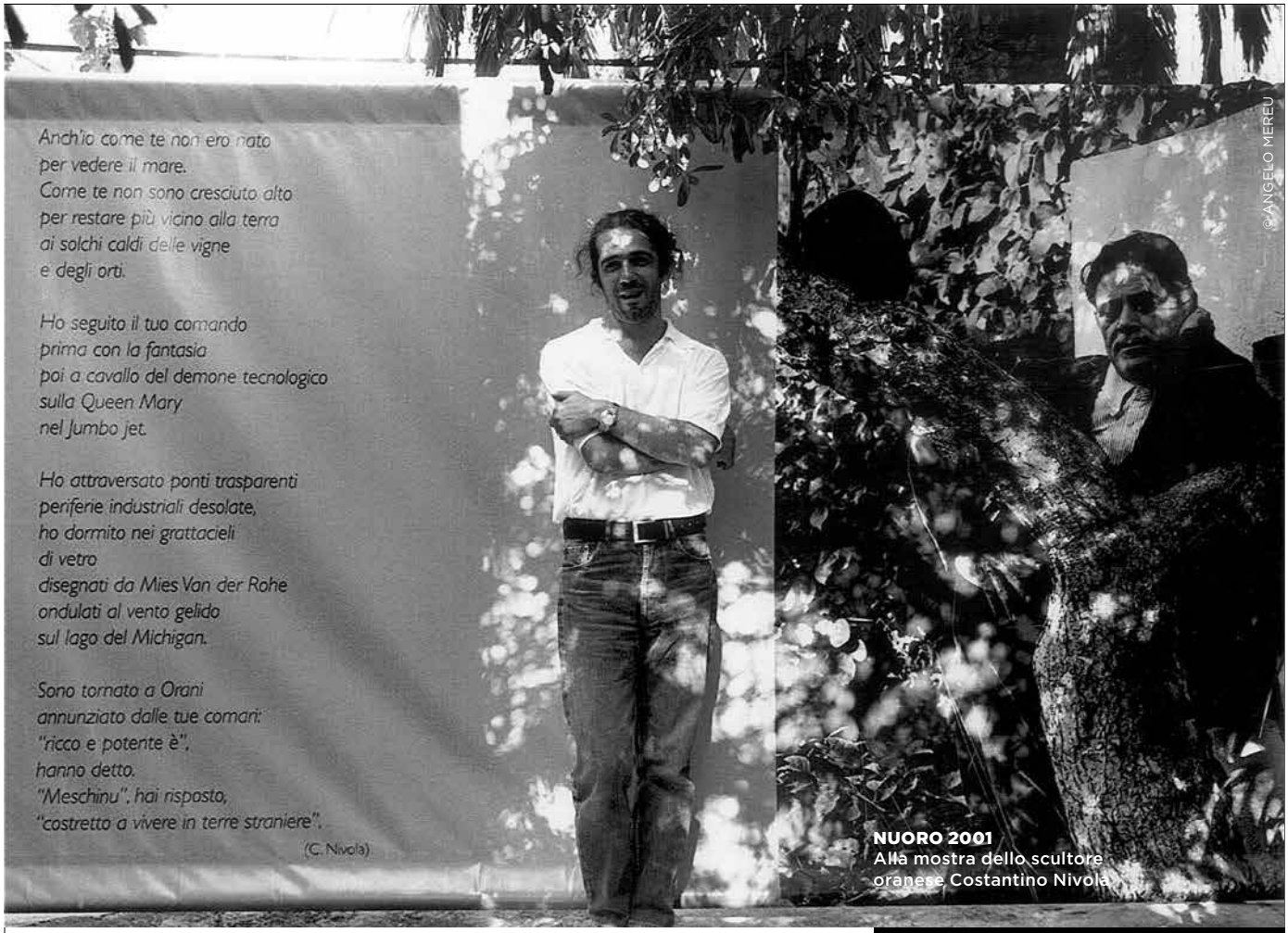
«In quanto direttore artistico posso portare la mia esperienza personale: da sempre Berchidda si è distinto per le produzioni originali essendo un festival che si svolge in un piccolo paesino e in un'isola, la Sardegna, dove era necessario caratterizzarci come festival diverso con cose che non succedono altrove» Paolo Fresu

IL NUOVO TEMPO DEL JAZZ

«Time in Jazz fu il titolo scelto. Non sapeva di nulla e in inglese era solamente un'accozzaglia di parole, ma funzionava visivamente e suonava bene. Il "tempo del jazz" dunque. Anzi, "il nuovo tempo del jazz", poiché questo ne fu il sottotitolo per diverse edizioni. "Nuovo" perché voleva essere diverso e perché aveva l'ambizione di raccontare il jazz da un altro punto di vista: il mio».

Time in Jazz è il laboratorio dell'alchimista, un cantiere aperto intorno alle arti, lo strumento per materializzare progetti, produzioni e incontri, corrispondendo appieno all'identità spirituale, artistica e culturale di Paolo Fresu. «In quanto direttore artistico posso portare la mia esperienza personale: da sempre Berchidda si è distinto per le produzioni originali essendo un festival che si svolge in un piccolo paesino e in un'isola, la Sardegna, dove era necessario caratterizzarci come festival diverso con cose che non succedono altrove. Da sempre Berchidda si è perfezionato nella produzione di eventi, diventando una sorta di laboratorio perenne di artisti che producono nel luogo. Sono progetti spesso suggeriti dagli stessi artisti, che vengono per un'edizione e che propongono di tornare per presentare dell'altro perché dopo aver visto e vissuto la nostra realtà capiscono che possono dialogare con la stessa. In altri casi sono io stesso che m'invento delle cose».

TIME IN JAZZ
La chiesetta di Madonna di Castro nel Comune di Oschiri a soli dieci chilometri da Berchidda



© ANGELO MEREU

NUORO 2001
Alla mostra dello scultore oranese Costantino Nivola

L'ISOLA CHE NON C'ERA

La prima edizione di Time in Jazz è datata 1988 ed è la materializzazione di un sogno (il titolo della *lectio magistralis* letta in occasione del conferimento della laurea *honoris causa* recita: *L'impossibile possibile*) perché «sembrava inimmaginabile che giungessero trentacinquemila persone per seguire un festival in un paesino di poco meno di tremila anime». E così, ogni estate, da venticinque anni, il piccolo paese di Berchidda vive la sua festa mettendo in rete l'architettura sociale della comunità cittadina con il cast artistico e i tanti appassionati di musica in arrivo dall'Italia e dal mondo. «Il festival diventa il luogo all'interno del quale mettere in rete collaborazioni e contatti. Time in Jazz sarebbe così diventato il mio strumento comunicativo oltre alla tromba e al flicorno per raccontarmi in un luogo che, in fondo (e nonostante fossero passati diversi anni), mi conosceva poco». Un festival che ogni anno si rinnova perché il programma declina, di volta in volta, un tema specifico e quindi votato all'originalità e alla progettualità.

LA DIDATTICA

Dopo aver insegnato musica jazz a Siena (dove è chiamato a dirigere il corso di musica d'insieme nel 1985), Paolo Fresu, come spesso è accaduto nel corso della sua carriera, mette a disposizione della sua regione la sua esperienza. Merito di Antonietta Chironi che nel 1989 invita il trombettista a coordinare la prima edizione del Seminaro Nuoro Jazz: «Il seminario di Nuoro si muove molto nella dimensione del vivere la vita assieme, quasi in una sorta di college. Si trascorrono insieme molte ore, nell'arco del giorno, tra studenti e insegnanti. Poi c'è un saggio finale in cui centoventi ragazzi suonano in una sorta di spettacolo quasi teatral-musicale, con tutte le formazioni che si alternano».

!50 SUONATI
La celebrazione di un anniversario

C'è modo e modo per festeggiare i cinquant'anni. Paolo Fresu l'ha fatto a modo suo: cinquanta concerti, con cinquanta progetti e cinquanta ensemble diversi, in cinquanta giorni consecutivi e in cinquanta luoghi della sua regione, la Sardegna. Tutto ha inizio il 12 giugno 2011, a Berchidda, per concludersi il 31 luglio a Cagliari. È l'occasione per mettere in scena tutti i gruppi con cui si è esibito negli anni: il tutto con soli 5kW, grazie a un gruppo elettrogeno "ecologico" (che di giorno cattura l'energia del sole e del vento per poi restituirla la sera) prodotto dal ternano Tommaso Onofri. A testimoniare questi eventi sono usciti il libro *In Sardegna – Un viaggio musicale* (Feltrinelli, 2012), un cofanetto di cd edito da La Repubblica/L'Espresso, il dvd "Cinquant'anni suonati" con la regia della francese Marthe Le More e il libro fotografico *Paolo Fresu 50 Suonati* (Ilisso, 2012) con le immagini di Gianfranco Mura.

«La Tŭk Music è principalmente dedicata alle nuove produzioni e ai progetti che mi piacciono e che ritengo validi. Pubblicare i progetti dei giovani e lasciare loro totale libertà dal punto di vista artistico. L'investimento è, infatti, sulla loro musica e sulle loro scelte» Paolo Fresu

L'IMPEGNO POLITICO

Nell'estate del 2007, in occasione della fondazione del Partito Democratico, il candidato segretario Walter Veltroni sceglie i suoi coordinatori regionali, chi dovrà organizzare eventi e dibattiti sul territorio per aprire la stagione politica di un nuovo partito, il PD, per l'appunto: il coordinatore per la Sardegna è Paolo Fresu.
«Quando fui coinvolto nel complesso meccanismo di costruzione del Partito Democratico su invito di Walter Veltroni, molti si preoccuparono per me e per la mia carriera. Alcuni dissero che dovevo ritornare a suonare la tromba e altri che un artista deve pensare solo all'arte. Io risposi ai primi che di certo avrei continuato a suonare la tromba e che avrei accompagnato il Partito alle sue primarie lasciando poi il testimone, come del resto ho fatto. Ai secondi invece risposi che l'artista, come il pastore, l'insegnante o l'operaio, ha la responsabilità di partecipare alla vita civile. Oggi ci credo più che mai e so che sempre di più dovrò mettere la mia arte al servizio della società. Non ho mai avuto la tessera di nessun partito. Anche allora, da testimone di quel PD che stava nascendo, non stavo facendo politica ma piuttosto stavo contribuendo alla crescita e al cambiamento della società civile».

TŬK MUSIC

Nel 2010 Paolo Fresu fa nascere il suo laboratorio discografico, la Tŭk Music, con l'obiettivo di chiudere la filiera della propria attività artistica e di contribuire alla nascita di produzioni di qualità (come già successo con il Quartetto Alborada, Luca Aquino, Raffaele Casarano, Bebo Ferra e Dino Rubino). «La Tŭk Music è nata con l'intento di promuovere i lavori discografici di alcuni dei tanti e talentuosi giovani italiani ed europei. Essendo io il direttore artistico del festival di Berchidda e dei seminari di Nuoro (e per tre anni di Bergamo), oltre che didatta e dunque in contatto perenne con molti dei giovani italiani, mi arrivano un numero incredibile di master da ascoltare. [...] Naturalmente produco ogni tanto anche le mie cose ma la Tŭk Music è principalmente dedicata alle nuove produzioni e ai progetti che mi piacciono e che ritengo validi. Pubblicare i progetti dei giovani e lasciare loro totale libertà dal punto di vista artistico. L'investimento è, infatti, sulla loro musica e sulle loro scelte».
L'etichetta si caratterizza anche per l'accurata veste grafica, sotto il profilo artistico e di ripresa audio.

Tŭk Music

TŬK MUSIC
L'isola che non c'e'

Pubblichiamo un estratto del testo di presentazione della Tŭk Music scritto da Vittorio Albani, da anni manager del trombettista sardo: « Sogno e utopia. Forse è addirittura normale che, dopo tanti anni, un onnivoro come Paolo giunga finalmente all'idea di creare un'etichetta personale (...) Il tutto per un non scontato "guardare avanti": verso nuove avventure personali ma specialmente quelle dei giovani e delle loro idee; cercando di aiutarli nella realizzazione delle proprie speranze e dei propri progetti, curandone la produzione oppure anche soltanto attraverso piccoli contributi quali ad esempio l'aiuto delle semplici note di copertina del libretto informativo di un lavoro discografico».

© BARBARA RIGON

09

LA MIA IDEA DI JAZZ

1984 – 2013

PARLARE DI MUSICA CON PAOLO FRESU SIGNIFICA APRIRE UNA RIFLESSIONE PUNGENTE E MAI BANALE. DA QUI L'IDEA DI PROPORVI QUALCHE ESTRATTO DALLA VASTA RASSEGNA STAMPA DEL TROMBETTISTA, FACENDO RIFERIMENTO ALLE INTERVISTE PUBBLICATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

DI **LUCIANO VANNI**

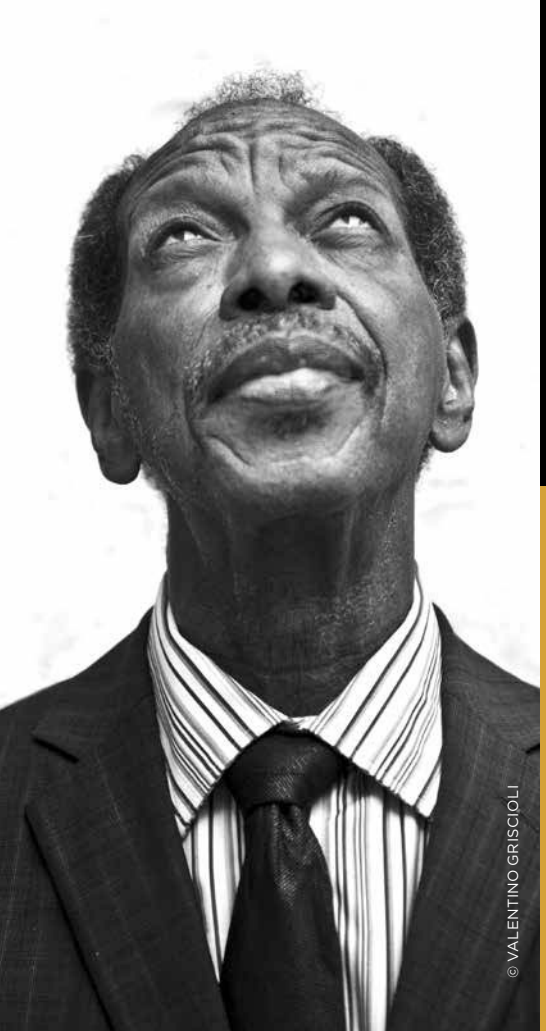
© BARBARA RIGON

«Il jazz può essere una musica che chiunque può fare, magari utilizzando moduli e sonorità che sembrano essere fortemente strutturati; poi è lo stesso jazzista che mette le mani dentro un materiale nuovo e riesce a farlo lievitare portandolo in una direzione completamente diversa. Questo è l'interessante del jazz che oggi più che mai è una delle musiche più universali del mondo: è una lingua che può arrivare a tutti e che indaga sulle radici della propria cultura»
(Veronica Scarozza, agichina24.it)

© ROBERTO POLILLO

LOUIS ARMSTRONG

ORNETTE COLEMAN



© VALENTINO GRISCIOLI

«Se oggi dunque bisogna trovare una definizione a questo jazz bisogna innanzitutto chiedersi che cosa è.
Una volta uno mi ha chiesto se il jazz le note le aveva perché evidentemente ci sono musiche che hanno le note e altre che non le hanno! In effetti, io mi sono trovato in imbarazzo a dare una risposta... «Chissà, non lo so» ho risposto. Perché, se effettivamente bisogna trovare un'unica costante o un unico parametro capace di legare tutta la storia del jazz da Armstrong fino a Ornette Coleman questo non è lo swing e neanche l'improvvisazione ma il fatto che ogni giorno si possa affrontare la stessa nota in modo diverso. Questo è il jazz, oggi, dal mio punto di vista»
(Paolo Fresu, estratto da un convegno per il Sinopoli Festival, 2008)

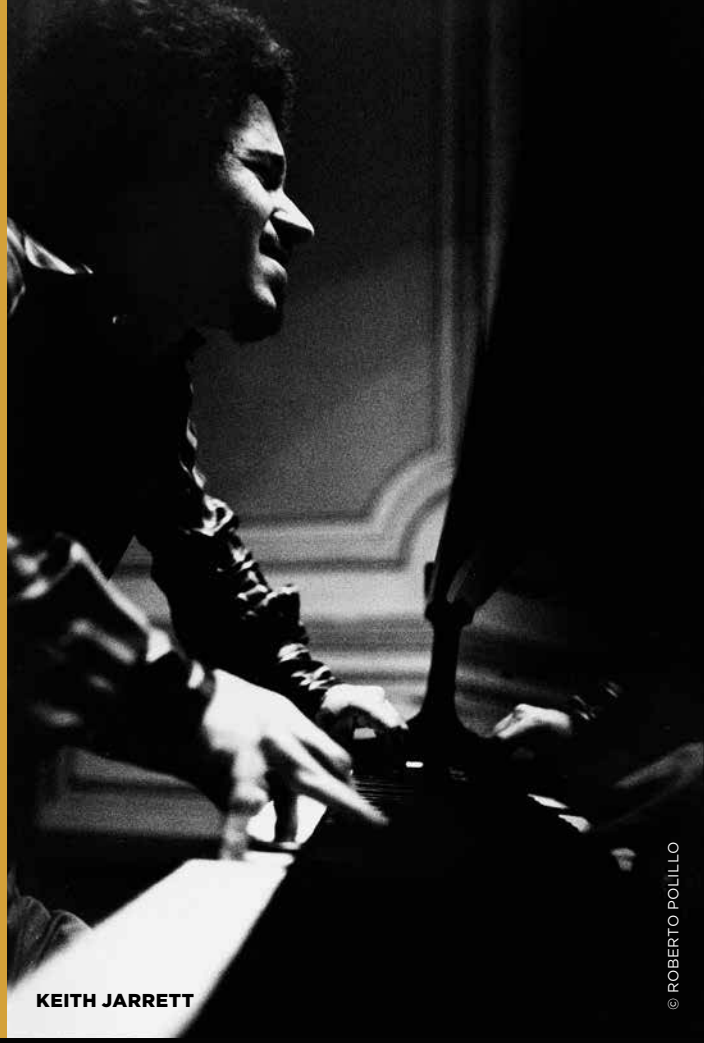
«*La musica dentro* è la scoperta di un'interiorità da trasportare verso l'esterno attraverso il suono e uno strumento. Lo strumento è solo un mezzo. Importa ciò che c'è dentro e bisogna scoprire e far crescere. Io l'ho fatto attraverso la musica e la tromba e molto anche attraverso questo libro che, indagando dentro, ha fatto luce su molte cose, mostrandomi quegli stessi alberi piegati dal vento e quelle pecore di Tucconi con occhi nuovi»
(Paolo Fresu, La musica dentro, Feltrinelli, 2009)

«Comunicare rompe un po' quella filosofia (penso agli anni Settanta, ad esempio) in cui l'artista che ha anche un minimo di successo o è amato dal pubblico o viene additato come inserito nel "sistema". Dunque il vero artista dovrebbe essere quello in preda al tormento interiore e dovrebbe suonare principalmente per sé stesso. Per me è il contrario: e questo non significa snaturare la musica o svuotarla di significati. È invece sentire come necessario trovare la forza di comunicare ciò che si prova. Sono contento perché ritengo di non essere uno che fa "spettacolo" nel senso deteriore del termine. Vado pochissimo in tv, sul palco parlo il minimo indispensabile a parte rare eccezioni.

Faccio la mia musica, ma quando mi accorgo che quella arriva alla gente e piace, sono molto contento. Direi anzi che sono felice!»
(Daniela Floris, andymag.com, 2012)

© BARBARA RIGON

«Se il jazz è improvvisazione, e su questo siamo tutti d'accordo, è chiaro che io trovo le mie fonti di ispirazione nella mia storia, nelle mie radici. Ed io sono nato in un paesino della Sardegna, in una società agricola. Non posso avere la sensibilità di un mio coetaneo nato in un quartiere nero di Chicago o Detroit. Io adoro il blues, ma nella mia memoria c'è la musica religiosa sarda, quel modo di cantare arcaico e suggestivo, lontanissimo da qualsiasi forma di improvvisazione»
(Marco Buttafuoco, *Avanti!***, 2009)**



KEITH JARRETT

© ROBERTO POLILLO

«La magia della musica sta nella capacità di non dire e di lasciare intendere delle cose che poi gli altri possono raccogliere.

Se si dice tutto, non c'è più emozione, non c'è più magia. La possibilità invece di togliere delle cose per lasciare spazio significa in primo luogo trovare nuovi spazi e poi lasciare anche la possibilità a chi ascolta di aggiungere del proprio. Questa filosofia del silenzio mi ha poi in qualche modo sempre accompagnato. Sono uno che suona poche note e che parla poco e piano. Mi piace quest'idea del percorrere una strada che è quella dello spazio, inteso come possibilità di aprire delle cose all'interno delle quali può esserci qualcosa da mettere oppure addirittura niente. La filosofia del silenzio l'ho appresa da Davis»
(Gianluca Lambiase, storiadellamusica.it, 2010)

MILES DAVIS

«Sono sì un musicista di jazz, ma "jazz" non si sa bene che cosa significhi ora,

è una parola troppo breve per raccogliere cento anni di musica che si è sviluppata in un secolo, il XX, in cui le cose si sono evolute con una velocità incredibile. Questo vale per la musica in genere, quella classica, ma anche di un certo rock. Si parla di stili musicali che si evolvono e si consumano in un tempo molto ampio. Il Novecento è un secolo in cui le cose si sono mosse e consumate con una velocità incredibile. Il jazz è nato in quel secolo ed è difficile oggi parlare di questo genere, in quanto non si sa bene che cosa sia questa musica. È Louis Armstrong, Ornette Coleman e Keith Jarrett»
(Gianluca Lambiase, storiadellamusica.it, 2010)

© ROBERTO POLILLO

© BARBARA RIGON

«Il jazz poi è la musica, nel senso che non possiamo fare due concerti uguali, altrimenti non sarebbe jazz. Ogni giorno c'è questa necessità di rimettersi in dubbio, di andare a cercare cose nuove, di dimenticare le certezze per provare a cercare ciò che neanche noi sappiamo che cos'è. Questa è la bellezza della musica improvvisata. Il miglior complimento che mi si possa fare o pregio che mi si possa riconoscere è quello di essere in grado di suscitare emozioni. Questo è per me il senso della musica, del fare musica sul palcoscenico. Cercare di tradurre in emozioni ciò che sono i suoni e le note musicali»
(letterefilosofia.it, 2013)

«Per me la musica è essenzialmente emozione. Così quando improvviso non penso alle scale, agli accordi, che ovviamente ed esattamente conosco, ma mi lascio molto andare sul filo dell'emozione che per me resta l'aspetto più importante. Se faccio un concerto e non c'è emozione per me è un concerto un po' perso. Per cui penso poco alla musica in senso matematico, penso soprattutto al suono, che è un elemento fondamentale. Quando c'è un suono che ci piace, che ci alimenta, che ci riempie, allora le cose vengono da sole, bisogna solo lasciarsi trasportare. Tutto sommato, io sono una persona abbastanza razionale, ma il momento della musica, dell'esecuzione o della creazione rappresenta un momento in cui ci si lascia andare completamente, cercando un qualcosa che è poi il mistero fondamentale della musica, che fa si che ogni giorno non si sappia dove si deve andare, che ci sia questa idea dello scoprire e del cercare cose nuove»
(letterefilosofia.it, 2013)

10

INTRODUZIONE ALL'ASCOLTO

DI **PAOLO FRESU, DINO RUBINO, RAFFAELE CASARANO, LUCA AQUINO, SONIA PEANA, BEBO FERRA, ROBERTO CIPELLI, DANIELE DI BONAVENTURA, PAOLINO DALLA PORTA**

© BARBARA RIGON

01 / S'INGULDU

Inguldu è una parola sarda-logudorese che significa "ingordo". Lo scrissi alla fine di una campagna di politica regionale sarda che portò in un solo giorno al disfacimento del pensiero visionario di un uomo nel quale molti di noi credevano. È un brano dal sapore mediterraneo costruito attraverso una melodia molto semplice sostenuta da una clave che, nelle mani di Omar Sosa e di Jaques Morelenbaum, diventa Cuba, Brasile, Sardegna e Africa. La parte ritmica è costruita addizionando suoni percussivi e rumori di anelli che battono sulla campana della tromba o sul coperchio del pianoforte. Suoni che dialogano con il *surdu brasileiro* che detta il tempo, mentre Omar vola sull'armonia con accordi luminosi. Il violoncello di Morelenbaum è registrato a São Paulo. Gli abbiamo mandato la nostra versione via Internet e lui ha suonato liberamente , facendola lievitare.
La voce mulatta di Omar Sosa aggiunge un colore che spazia dai Caraibi all'Africa, laddove la Sardegna si scopre più vicina a quest'ultimo Continente che all'Europa. (Paolo Fresu)

02 / MALAIKA

Il momento in cui m'innamorai di Miriam Makeba fu quando ascoltai per la prima volta *Malaika* in una versione con Harry Belafonte. Nella semplicità disarmante di quel brano sentii una profonda verità. Subito dopo lessi la sua autobiografia. Scoprire di questa piccola donna, della sua forza "animalesca", delle sue ferite profonde, della sua "speranza" indistruttibile, di quanto amore fosse capace di dare nonostante una vita dura, leggere tutto ciò mi colpì profondamente. Così nacque l'idea di dedicarle un disco. Ci sono incontri che cambiano la vita. Ci sono persone che con il loro esempio cambiano la vita degli altri, regalando forza e speranza a chi l'ha persa strada facendo.
Scoprire Miriam Makeba ha migliorato la mia vita. Piccola coincidenza: qualche mese fa ho visto il film di uno dei musicisti che più amo proprio per il suo essere "vero"; il film in questione è *Piano solo* e narra la vita di Luca Flores. Nella scena iniziale si vede lui che ricorda quando era piccolo e la musica in sottofondo è proprio quella versione di *Malaika* che mi fece innamorare così tanto di quella donna generosissima che fu Miriam Makeba. (Dino Rubino)

03 / ARGENTO

Argento è un colore, ma anche una serie di colori che si incontrano nello stesso. Sì, perché questo è il brano che dà il titolo al disco e che racchiude tutta la magia di vari stili musicali che danno vita a un unico suono, dal jazz alla musica elettronica, dal flamenco al rock.
Il ruolo di ogni musicista, proveniente da mondi diversi oltre che da quello jazz, è stato fondamentale, perché la cosa importante è stata esprimere la propria idea in piena libertà, senza alcun vincolo, se non quello della musica scritta per i temi. I musicisti quindi li ho immaginati come colori e il brano come una tela. Il destino gioca un ruolo fondamentale per me, e l'arte del condividere e dell' incontrarsi è una di quelle cose che ha dato un senso alla mia vita. Questo è avvenuto con il mio attuale produttore, cioè Paolo Fresu, al quale devo tutto ciò. Lo spingersi oltre i canoni tradizionali rappresenta oggi un punto focale per il jazz e come lui stesso ricorda: «Il jazz è una parola troppo piccola per racchiuderne il significato». (Raffaele Casarano)

04 / THE RIGHT WAY

Anno 2006. Nairobi. "Mapenzi Tamu" ("L'amore buono" in italiano) è il musical che abbiamo creato insieme all'attore Marco Baliani e a mia moglie Sonia con i "Chokora", i ragazzi di strada che vivono tra i rifiuti. Un lavoro sull'importanza della contraccezione come risposta alla sieropositività ma soprattutto un'esperienza di scambio, di crescita e di arricchimento reciproco.
The right way era uno dei tormentoni ricorrenti nello scherzo verbale con i ragazzi. *The right way* contrapposto con *The wrong way*. Vie giuste e vie sbagliate in un'Africa magica e a volte desolante. Quando è nato il progetto "Songlines" con il quintetto storico, primo di una lunga serie di cd della allora neonata etichetta Tŭk Music, non potevo non scrivere questo brano, dedicandolo così ai ragazzi di strada degli slam, che oggi girano il Kenya per raccontare che cosa è il mondo e come lo si può vivere nella speranza. (Paolo Fresu)

05 / LA MER

Il primo incontro con Lucio Dalla fu burlesco. A Benevento, durante uno spettacolo di Mimmo Paladino. Ci ritrovammo a improvvisare su un palco con tromba e clarino, free. Mimmo alle prove fu abbastanza diretto: «Ragazzi, fate quello che volete col vostro jazz ma non andate oltre i dieci minuti!».
Quei dieci minuti furono infiniti. Quella sera Lucio non la finiva più di soffiare. Uno sciame di suoni, pilotati con l'intelligenza dei matti e l'entusiasmo di un bimbo al suo primo concerto. A cena poi, con un sorriso, addolcì Mimmo e chiese a me di suonare ancora insieme. Qualche mese dopo partii per Oslo e, durante la registrazione del mio "Chiaro", gli telefonai e gli chiesi se sapeva cantare in francese. Lui: «Certo!». Anche qui la risposta di un bimbo adrenalinico. Non sapeva un'acca di francese e me ne accorsi al suo studio di Bologna, durante la registrazione di *La Mer*. Un'insegnante di lingua gli portò il testo di Trenet con le pronunce in grassetto e in un'ora imparò tutto a memoria, il Poeta. (Luca Aquino)

06 / ELETTRA'S MAGIC STICK

Quando ho invitato Rita come ospite nel nostro disco, non ho avuto dubbi sul brano da eseguire con lei perché *Elettra's Magic Stick* ha tutta la bellezza e la delicatezza di una donna, di una mamma e di una musicista completa. La magia dei piccoli che ci fanno diventare più grandi...
Le ho chiesto di cantare perché la sua voce aveva la stessa naturalezza di quella di una bimba e in fondo lei un po' è tornata così con la nascita della sua Elettra, come tutti noi con l'arrivo di un figlio. L'arrangiamento di Diederik Wissels per quartetto era ciò che di più puro ed essenziale si potesse desiderare e il nostro "Éthos" , come ha scritto Paolo nelle note di copertina del cd, è una voce unica che accoglie di volta in volta pensieri solistici e differenti scritture. Pensieri e scritture che diventano la cifra dominante di Alborada che, in lingua catalana, ha anche il significato di "alba". (Sonia Peana)

07 / SCURO

Il brano *Scuro* rappresenta un cambio di direzione abbastanza netto nell'ambito della mia produzione discografica. Il titolo non è nato per caso e sta a indicare un cambio di "colore" decisivo rispetto alle mie composizioni degli ultimi dieci, quindici anni. Se la critica e gli addetti ai lavori indicavano nella solarità e nella mediterraneità una caratteristica evidente della mia musica, è facile pensare che un brano come questo si discosti nettamente da questo tipo "terreno culturale".
In questi anni ho cercato di miscelare al mio universo sonoro le esperienze scaturite con il Devil Quartet di Paolo Fresu e gli Apogeo di Giovanni Tommaso, gruppi in cui ho potuto sperimentare anche una nuova ricerca sonora, dove il mélange tra la musica jazz e certi colori del rock e del "progressive" sono abbastanza evidenti. In questa composizione il riferimento principale da cui sono partito è il blues e, nel particolare, dalla sua declinazione mingusiana. La scelta della formazione chitarra/Hammond/batteria, che pur vanta illustri precedenti nella storia del jazz, in questo caso sposta il suo accento sull'aspetto psichedelico e visionario. (Bebo Ferra)

08 / BLUE GARDENIA

Si è detto spesso che il Quintetto ha una vita sua, indipendente dalla volontà dei cinque musicisti che lo compongono. Oltre a ciò possiede anche delle tematiche ricorrenti: il viaggio, la visione della vita e dell'arte e... la notte. "Night & Blue" nacque proprio da questa idea. Io ebbi allora l'incarico di selezionare alcuni standard che fossero connessi a questa tematica e potessero essere nelle "corde" musicali del nostro gruppo. *Blue Gardenia* era uno di quei brani ormai dimenticati che non solo rappresentava il mito di un'interprete eccezionale e controversa come Billie Holiday, ma si prestava anche, a mio parere, a descrivere con profondità le emozioni ipnotiche e variegate della notte. In fondo è di notte che si manifesta il sogno e che cos'altro, meglio dell'incongruenza irreale e misteriosa dei sogni, è così vicino alla musica? È di notte che la musica si palesa. (Roberto Cipelli)

09 / LITANIA

Litania è una composizione che ho scritto diversi anni fa. Brano nato per il bandoneon e sul bandoneon.
Volevo scrivere un qualcosa che si rifacesse allo stile musicale in cui nacque questo affascinante strumento (utilizzato per accompagnare le funzioni religiose) e quindi mi è venuto in mente un pezzo in stile sacro, capace di rievocare il sapore del bandoneon come veniva utilizzato allora prima che diventasse la voce principe del tango.
Ovviamente il brano è completamente scritto a quattro voci in perfetto stile contrappuntistico classico. Quasi barocco.
Successivamente, come spesso accade per altre mie composizioni, ne ho realizzate diverse versioni strumentali.
Questa, nello specifico, è una versione più libera e cameristica che ho voluto realizzare in un contesto più jazzistico. (Daniele di Bonaventura)

10 / LA FOLLIA ITALIANA

Una sera guardavo con mia figlia Celeste il film *Barry Lyndon*, capolavoro di Stanley Kubrick, con una bellissima colonna sonora composta da brani classici di Schubert, Händel, Bach, Vivaldi, Mozart.
Uno in particolare mi aveva colpito molto per la sua bellezza e semplicità, la *Sarabanda* di Händel, usato sapientemente da Kubrick come il vero leitmotiv dell'opera filmica. Inutile dire che il film e la musica erano piaciuti moltissimo anche a Celeste e, poiché suona la chitarra, decisi di trascrivere per lei proprio quel brano.
Da quello spunto ho iniziato una ricerca che mi ha condotto alla "follia", l'antica danza popolare del XIV secolo di origine portoghese. Partendo dal nucleo iniziale di otto battute, ne ho modificato la progressione armonica e melodica e ho sviluppato il brano in una forma estesa di sessanta battute.
Mi sono poi immaginato di sentire la linea melodica suonata da Paolo Fresu con il suo inconfondibile e meraviglioso suono di tromba e, pensando anche alla sensibilità di Bebo Ferra e Stefano Bagnoli, ho composto questo brano per i Devil. E mentre gli scandali che coinvolgevano Berlusconi nel 2010 si susseguivano giornalmente, ho pensato al titolo *La Follia Italiana*.
La tradizione del bel canto italiano si trasforma in un crescendo sempre più vorticoso... e folle! (Paolino Dalla Porta)

Tŭk Music
Paolo Fresu Jazz Workshop

TRACKLIST & LINEUP

01. **S'INGULDU** (P. Fresu)
Paolo Fresu (flic, perc, multi-effetti); Omar Sosa (pf, Rhodes, MicroKorg, samplers, multi-effetti, perc, voc); Jaques Morelenbaum (vlc)
tratto da **ALMA** (Tŭk Music, 2011)
Cavalicco (UD), maggio 2011 e São Paulo, agosto 2011

02. **MALAIKA** (F. W. Mdawida)
Dino Rubino (pf); Paolino Dalla Porta (cb); Stefano Bagnoli (batt)
tratto da **ZENZI** (Tŭk Music, 2012)
Cavalicco (UD), febbraio 2011

03. **ARGENTO** (R. Casarano)
Raffaele Casarano (alto, sop, live electronics, pf, programmazioni); Marco Rollo (drum programming, loops, electronic beats, synth riff, ambiences, pf, synth bass); Salvatore Cafiero (ch el); Checco Leo (ch flamenco, palmas, jaleo); Valerio "Combass" Bruno (b el); Alessandro Monteduro (acoustic percussion set up, darbuka, tambourin, cajon, ride, palmas, effects); Daniele di Bonaventura (bandoneon, electronics)
tratto da **ARGENTO** (Tŭk Music, 2010)
Supersano (LE), aprile e maggio 2010

04. **THE RIGHT WAY** (P. Fresu)
Paolo Fresu (tr); Tino Tracanna (ten); Roberto Cipelli (Rhodes); Attilio Zanchi (cb); Ettore Fioravanti (batt)
tratto da **SONGLINES** (Tŭk Music, 2010)
Cavalicco (UD), marzo 2008

05. **LA MER** (Ch. Trenet)
Luca Aquino (flic); Lucio Dalla (voc, cl); Audun Erlien (b el); Wetle Holte (batt, perc, glockenspiel)
tratto da **CHIARO** (Tŭk Music, 2011)
Oslo, dicembre 2010 (studio live)

06. **ELETTRA'S MAGIC STICK** (R. Marcotulli)
Quartetto Alborada: Anton Berovski (vl), Sonia Peana (vl), Nico Ciricugno (vla), Piero Salvatori (vlc); Rita Marcotulli (pf, voc); Diederik Wissels (arr)
tratto da **ÉTHOS** (Tŭk Music, 2010)
Bologna, giugno 2007

07. **SCURO** (B. Ferra)
Bebo Ferra (ch, live electronics); Gianluca Di Ienno (Hamm, live electronics); Maxx Furian (batt)
tratto da **SPECS PEOPLE** (Tŭk Music, 2012)
Milano, settembre 2010 e aprile 2011

08. **BLUE GARDENIA** (L. Lee - B. Russell)
Paolo Fresu (tr); Roberto Cipelli (pf); Attilio Zanchi (cb); Ettore Fioravanti (batt)
tratto da **NIGHT & BLUE** (Tŭk Music, 2010)
Cavalicco (UD), marzo 2008

09. **LITANIA** (D. di Bonaventura)
Daniele di Bonaventura (bandoneon); Marcello Peghin (ch dieci corde); Felice Del Gaudio (cb); Alfredo Laviano (perc)
tratto da **NADIR** (Tŭk Music, 2013)
Cavalicco (UD), gennaio 2011

10. **LA FOLLIA ITALIANA** (P. Dalla Porta)
Paolo Fresu (flic, multi-effetti); Bebo Ferra (ch, ch ac); Paolino Dalla Porta (cb); Stefano Bagnoli (batt)
tratto da **DESERTICO** (Tŭk Music/Bonsaï Music, 2013)
Cavalicco (UD), gennaio 2012

11

PAOLO FRESU

Discografia da leader e da sideman

1983-2013

Roberto Ottaviano • Aspects (Ictus, 1983)
Paolo Damiani Quintet • Roccellanea (Splasch, 1983)
Damiani Opus Music Ensemble • Flashback (Ismez, 1984)
AAVV • Live At Roccella Jonica (Ismez, 1984)
Paolo Fresu Quintet • Ostinato (Splasc(h), 1985)
Paolo Fresu Sextet featuring Dave Liebman • Inner Voices (Splasc(h), 1986)
Musica Munta Orchestra • Anninnia (Ismez, 1986)
Giovanni Tommaso Quintet feat. Massimo Urbani • Via G.T. (Red Records, 1986)
Paolo Fresu Sextet • Mämût (Splasc(h), 1987)
Paolo Damiani Quintet • Poor Memory - Live In Atina (Splasch, 1987)
Paolo Fresu Quintet • Qvarto (Splasc(h), 1988)
Giovanni Tommaso Quintet • To Chet (Red Records, 1988)
Aldo Romano • Ritual (Owl, 1988)
Fresu/Tattara/Di Castri • Opale (Phrases, 1989)
Paolo Fresu Quintet • Live In Montpellier (Splasc(h), 1990)
Aldo Romano • To Be Ornette To Be (OWL, 1990)
Paolo Fresu Sextet feat. Gianluigi Trovesi • Ossi di seppia (Splasc(h), 1991)
Paolo Fresu/Furio Di Castri • Evening Song (OWL, 1991)
Aldo Romano • Dreams And Waters (OWL, 1991)
Paolo Fresu Quintet • Ballads (Splasc(h), 1992)
Paolo Fresu Quintet • Live Lugano 1989 (Blue Jazz, 1992)
Aldo Romano • Non dimenticar (Polygram, 1993)
Paolo Fresu Sextet • Ensalada Mistica (Splasc(h), 1994)
Paolo Fresu/Furio Di Castri • Urlo (YVP, 1994)
Paolo Fresu • Night On The City (OWL, 1995)
Fresu/Di Castri/Taylor • Contos (Egea, 1995)
Aldo Romano • Prosodie (Verve, 1995)
Di Castri/Fresu/Balke/Favre • Mythscapes (Soul Note, 1995)
Palatino • Palatino (Label Bleu, 1996)
Orchestra Utopia/Paolo Fresu Sextet • 6 x 30 (Onyx, 1996)
Nguyên Lê • Tales From Viêt-nam (ACT, 1996)
Paolo Fresu • Wanderlust (BMG, 1997)
Aldo Romano • Canzoni (Enja, 1997)
Paolo Fresu Quartet • Angel (BMG-RCA, 1998)
P.A.F. • Live In Capodistria (Splasc(h), 1998)
Palatino • Tempo (Label Bleu, 1998)
Nguyên Lê • Maghreb & Friends (ACT, 1998)
Paolo Fresu • Metamorfosi (BMG/RCA, 1999)
Huong Thanh/Nguyên Lê • Moon And Wind (ACT, 1999)
Paolo Fresu Quintet • Mèlos (BMG, 2000)
Paolo Fresu/Furio Di Castri • Fellini (Audion, 2000)
The Nguyên Lê Trio • Bakida (ACT, 2000)
Paolo Fresu • Sonos 'e Memoria (ACT, 2001)
Palatino • Palatino Chap. 3 (Universal, 2001)
Huong Thanh/Nguyên Lê • Dragonfly (ACT, 2001)
Orchestra Jazz della Sardegna • Porgy And Bess (Il Manifesto, 2001)
Paolo Fresu • Kind Of Porgy & Bess (BMG, 2002)
Huong Thanh/Nguyên Lê • Mangustao (ACT, 2003)
Paolo Fresu • Live In Studio 06.12.2001 (Jazzit, 2004)
Paolo Fresu • Ethnografie (Time in Jazz, 2004)
P.A.F. • Morph (Label Bleu, 2004)
Paolo Fresu Quintet • Plays Roberto Cipelli - Kosmopolites (Blue Note, 2005)
Paolo Fresu Quintet • Plays Attilio Zanchi - P.A.R.T.E. (Blue Note, 2005)
Paolo Fresu Quintet • All'incrocio dei venti - Live In Matera 2004 (Onyx, 2005)
Koçani Orkestar meets Paolo Fresu & Antonello Salis • Live (Il Manifesto, 2005)
Paolo Fresu Quintet • Plays Tino Tracanna - Incantamento (Blue Note, 2006)
Paolo Fresu Quintet • Plays Ettore Fioravanti - Thinking (Blue Note, 2006)
Paolo Fresu Quintet • 7/8 (Blue Note, 2006)
Paolo Fresu Devil Quartet • Jazzitaliano Live 2006 (L'Espresso, 2006)
Paolo Fresu/Uri Caine • Things (Blue Note, 2006)
Paolo Fresu-Dhafer Youssef • Live In Nairobi (Amref, 2006)
Nguyên Lê • Duos Homescape (ACT, 2006)
Paolo Fresu Devil Quartet • Stanley Music! (Blue Note, 2007)
Paolo Fresu Quintet • Plays Paolo Fresu - Rosso, verde, giallo e blu (Blue Note, 2007)
Fresu/Galliano/Lundgren • Mare Nostrum (ACT, 2007)
Huong Thanh/Nguyên Lê • Fragile Beauty (ACT, 2007)
Paolo Fresu • Scores (CAM Jazz, 2008)
Fresu/Youssef/Aarset • Latitudini (L'Espresso, 2008)
Paolo Fresu & Uri Caine with Alborada String Quartet • Think. (Blue Note, 2009)
Paolo Fresu Quintet • 7/8 (Blue Note, 2010)
Paolo Fresu Quintet • Songlines/Night & Blue (Tŭk Music, 2010)
Paolo Fresu - A Filetta Corsican Voices - Daniele Di Bonaventura • Mistico Mediterraneo (ECM, 2011)
Palatino • Back In Town (Naïve, 2011)
Paolo Fresu & Omar Sosa feat. Jacques Morelenbaum • Alma (Tŭk Music, 2012)
Paolo Fresu Devil Quartet • Desertico (Tŭk Music, 2013)

© BARBARA RIGON

MILES

Il ritorno del Quintetto Perduto

QUANTI QUINTETTI HA AVUTO MILES DAVIS? «DUE», RISPONDERANNO TUTTI: QUELLO DEL 1955-59, CHE INCISE "KIND OF BLUE", E QUELLO DEL 1964-69, CHE APRÌ POI LA STRADA ALLA FASE ELETTRICA. EBBENE NO, CE N'ERA UN ALTRO: IL "QUINTETTO PERDUTO" DEL 1969, CHE NON INCISE MAI UFFICIALMENTE. ORA LA COLUMBIA PUBBLICA "LIVE IN EUROPE 1969 - THE BOOTLEG SERIES VOL. 2", E QUEL GRUPPO RIEMERGE IN TUTTO IL SUO SPLENDORE

DI **STUART NICHOLSON**

Per quanto si torni indietro con la memoria, l'industria musicale si è sempre retta su un cuscino di iperboli, che ha privato di senso termini come "stupefacente", "straordinario" o "splendido". È un peccato perché di tanto in tanto viene fuori un disco come "Live In Europe 1969 - The Bootleg Series Vol. 2", che letteralmente ti stende. E allora devi per forza usare quei superlativi. Ma parole come "stupefacente", "straordinario" o "splendido" rendono veramente giustizia a questi eccezionali quattro dischi? Un'uscita di tale importanza da costringere a riscrivere la storia del jazz negli anni Sessanta? Persino nella sua autobiografia, Davis non aveva dubbi circa l'importanza della sua formazione del 1969: «Ragazzi, vorrei che questa band fosse stata registrata dal vivo, perché era davvero qualcosa di strepitoso. La Columbia prese una colossale cantonata in tutto quell'affare».

©TOM COPI/MICHAEL OCHS ARCHIVES/GETTY IMAGES

©DAVID REDFERN/REDFERNS

IL QUINTETTO PERDUTO
Da sinistra: Wayne Shorter, Chick Corea, Miles Davis, Dave Holland e Jack DeJohnette

NEL BUCO NERO

Beh, la Columbia forse ha preso una cantonata allora, ma adesso si sta rifacendo del tempo perduto. "Live In Europe 1969 - The Bootleg Series Vol. 2" include del raro materiale, registrato alla TV e alla radio europea: si tratta di musica tra le più notevoli mai registrate nel XX secolo.

Il 1969 era l'anno in cui la generazione di Woodstock visse il suo battesimo. Il cambiamento musicale era nell'aria, e Miles Davis era la figura iconica delle radicali novità che stavano avendo luogo nel jazz. Quando il suo richiestissimo gruppo terminò la propria esibizione al Garden State Jazz Festival, nel New Jersey, nel novembre 1969, il cronista di *Downbeat* scrisse: «Durante il secondo minuto della tumultuosa ovazione, la giovane signora seduta dietro di me ansimava ancora: "Oddio, oddio, oddio". La sua reazione era comprensibile. Aveva appena assistito al jazz contemporaneo al suo apice di perfezione».

Quasi cinquant'anni dopo, quei giudizi di appassionati e critici si rivelano ancora validi, eccome. Eppure, per quanto possa essere sembrato straordinario, il quintetto del 1969 (il successore immediato del celebre gruppo Shorter-Hancock-Carter-Williams, che appariva su "Live In Europe 1967 - The Bootleg Series Vol. 1") precipitò in quello che può essere descritto solo come un buco nero, per quel che riguarda la storia del jazz.

IL QUINTETTO PERDUTO

Come notava Peter Keepnews in un profetico articolo per il *Village Voice*, nel 1986: «Uno dei problemi più seri che gli storici del jazz devono affrontare è che, mentre le registrazioni offrono l'unica tangibile prova che possediamo dello sviluppo musicale, alcuni degli stadi più importanti di quello sviluppo sono stati registrati in misura insufficiente. Miles ha passato tanto tempo in studio nel 1969 e ha prodotto "In A Silent Way" e "Bitches Brew" [...], ma ha anche passato tanto tempo in tour quell'anno, e la musica realizzata con quella band era persino più straordinaria di quella registrata nei due celebri dischi».

«Era un gran periodo, un punto veramente alto di creatività per Miles. Non assumeva nessuna droga, era tutto preso dal cibo macrobiotico, come tutti noi. Prendeva assolo lunghi e forti, toccando note acute: arrivandoci davvero in pieno» Jack DeJohnette

Keepnews definì quel gruppo "l'ultimo quintetto" [*The Last Quintet*], perché, affermava, «era l'ultima band di Davis che aderiva alla strumentazione standard di tromba, sassofono, pianoforte, contrabbasso e batteria». Significativamente, aggiunse che «la si potrebbe anche chiamare "il quintetto perduto" [*The Lost Quintet*], perché per qualche motivo non fu mai registrato». Il nome rimase e da allora in poi la band è conosciuta come The Lost Quintet.

ORA ABBIAMO LE PROVE

Il gruppo, che comprendeva Davis alla tromba, Shorter al sax soprano e tenore, Chick Corea al Fender, Dave Holland al basso e Jack DeJohnette alla batteria, effettivamente registrò per la Columbia, ma non si riscriverebbe mai la storia del jazz sulla base della sessione del 27 novembre 1968, che produsse "Directions I" e "Directions II", ripubblicati nel 1981 come un unico disco (all'epoca il quintetto era espanso da Joe Zawinul ed Herbie Hancock ai pianoforti elettrici), o di quella del 19 agosto 1969, quando fu registrato *Sanctuary*, poi incluso nel 1970 in "Bitches Brew" (c'erano anche John McLaughlin alla chitarra e Jumma Santos alle percussioni).
Quelle tre tracce, più un paio di bootleg di qualità altalenante, non erano tali da suggerire che ci fosse un grosso torto da riparare. Ma ora, che possiamo esaminare in profondità il "quintetto perduto" grazie alla pubblicazione di "Live In Europe 1969 - The Bootleg Series Vol. 2", abbiamo le prove che quella band fu una delle più grandi di Davis.

MILES NON HA MAI SUONATO MEGLIO

"Live In Europe 1969 - The Bootleg Series Vol. 2" ci fornisce una magnifica istantanea del passato, mostrando Davis come la coscienza pubblica della propria arte, che sfugge ai limiti imposti dal jazz a sé stesso. È allo stesso tempo una risposta al free jazz, al rock e al passato musicale di Davis stesso, più un pizzico di vecchio buon futurismo, che ci dà un'idea di quel che avrebbe potuto essere e non è stato.
È musica scintillante, entusiasmante, magnifica, e viene la tentazione di dire che Davis non suonò mai bene come in quei dischi: di sicuro, non suonò mai con una simile sicurezza tecnica, una simile gamma e inventiva, con in più un'aggressività muscolare che per molti sarà una sorpresa. Come ha ricordato il batterista Jack DeJohnette: «Era un gran periodo, un punto veramente alto di creatività per Miles. Non assumeva nessuna droga, era tutto preso dal cibo macrobiotico, come tutti noi. Prendeva assolo lunghi e forti, toccando note acute: arrivandoci davvero in pieno».

SFIDE

E poi c'era anche Wayne Shorter, che suonava in modo brillante, con una sicurezza tecnica e un'intensità, di cui si farebbe fatica a ritrovare l'uguale altrove nella sua discografia, ma che contrastavano con una sensibilità che si può paragonare solo a quella di Stan Getz, uno dei suoi più sinceri ammiratori. Entrambi, Davis e Shorter, sembravano intenti ad alzare la posta in gioco ogni volta che prendevano il turno per l'assolo, mentre Corea, Holland e DeJohnette rispondevano a ogni sfida con una gioia percepibile: Corea dimostrando una padronanza del Fender Rhodes che resta probabilmente insuperata ancor oggi, Holland con quei groove potenti e profondi per i quali sarebbe poi diventato famoso (ma allora aveva appena ventitré anni) e DeJohnette emergendo dall'ombra del suo predecessore, Tony Williams, per trasformarsi in un musicista più completo e maturo.

©ROBERTO POLILLO

©ROBERTO POLILLO

IL QUINTETTO PERDUTO
Dall'alto: Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland e Jack DeJohnette

«Quel periodo in cui sono stato con Miles, insieme a Dave e Chick, è sempre stato guardato come un periodo non molto importante. Ma c'era un sacco di innovazione a quell'epoca» Jack DeJohnette

TIME-NO-CHANGES

È interessante come, in queste esibizioni dal vivo, Davis non avesse del tutto abbandonato il repertorio degli standard, come invece aveva fatto nei suoi dischi in studio fin da "E.S.P.", del 1965. "Live In Europe 1969 - The Bootleg Series Vol. 2" contiene esecuzioni di '*Round Midnight* e di *I Fall In Love Too Easily*. Il resto dei set pesca soprattutto dal repertorio del secondo grande quintetto (quello con Shorter, Hancock, Carter e Williams) e da alcuni dei capisaldi storici di Davis, che però stava anche tracciando una riga sul passato, passando ore a provare con la sua band per lavorare sui nuovi materiali che, di lì a poco, sarebbero emersi su "Bitches Brew".

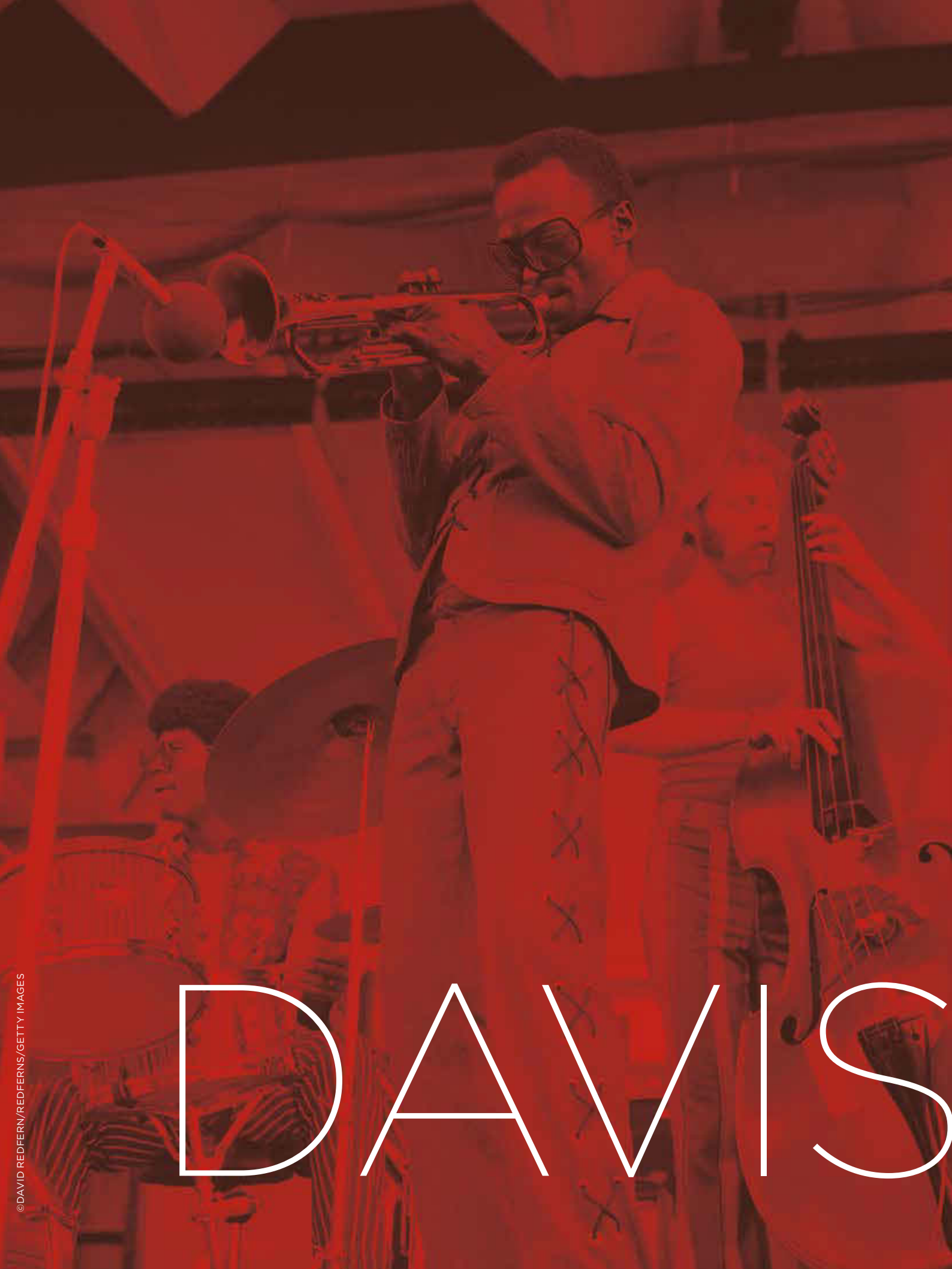
Eppure, questa musica è molto lontana dall'approccio dei suoi dischi storici, perché il Lost Quintet continua a espandere il lavoro svolto dal secondo quintetto su "Live At The Plugged Nickel", spezzando la struttura dei brani ed esplorandoli dalla prospettiva nota come "time-no-changes" (mantenimento della scansione ritmica, abbandono della struttura armonica, *NdR*). In tal modo, si dava agli improvvisatori la libertà creativa necessaria per rimodellare la musica secondo le esigenze del momento. Come nota Jack DeJohnette, «quel periodo in cui sono stato con Miles, insieme a Dave e Chick, è sempre stato guardato come un periodo non molto importante. Ma c'era un sacco di innovazione a quell'epoca. Si poteva andare un po' verso la cosiddetta "avanguardia", ma noi incorporavamo entrambe le cose. Suonavamo roba funk, free. Era un gran periodo, davvero un punto di creatività molto alto per Miles».

NEL BEL MEZZO DELLA BUFERA

Quando la band debuttò, nel marzo 1969, alla Duffy's Tavern di Rochester, New York, Davis mise in programma *On Green Dolphin Street* (già inciso nel 1958), *So What* (1959) e *No Blues* (1961), più materiale recente come *Gingerbread Boy*, *Footprints* (1966) e *Paraphernalia* (1968). Dal 1 al 14 giugno, il quintetto si esibì al Plugged Nickel di Chicago, eseguendo *Milestones* (1958). Ancora una volta, *Downbeat* era sul posto, stavolta nella persona del recensore Larry Kart, che scrisse: «A parte i migliori gruppi di Charlie Parker, non credo sia mai esistito un gruppo così a proprio agio nei tempi veloci come l'attuale quintetto di Miles Davis. Il loro relax alle velocità più elevate li mette in grado di spostarsi a loro piacere dall'intensità, che di solito è implicita nel suonare veloci, a un sereno lirismo, nel bel mezzo della bufera [...]. Con questa versione del quintetto di Miles Davis, un aspetto del jazz è stato portato a un grado di maturità che ha pochi paralleli nella storia di questa musica. Speriamo solo che Davis e la Columbia decidano di registrare il gruppo».

COMBATTIVO E PRIVO DI COMPROMESSI

Il desiderio sembrò sul punto di avverarsi un mese più tardi, quando Davis fece una comparsa al festival di Newport, nel pomeriggio di sabato 5 luglio, e il gruppo venne registrato dal vivo dalla Columbia. L'unico problema fu che Wayne Shorter rimase bloccato nel traffico di automobili che andavano al festival, perciò quello che avrebbe potuto essere un disco contemporaneo del "quintetto perduto" – ma all'epoca nessuno lo pensava come "perduto" – risultò essere un'esibizione in quartetto, che restò nei forzieri della Columbia finché fu pubblicato nel 2011, nella raccolta "Bitches Brew Live". Qui, alcuni dei nuovi materiali sono messi alla prova, in particolare *Miles Runs The Voodoo Down* e *Sanctuary*. Il fotografo Burt Goldblatt, che era presente, ricordò che «Miles Davis, con Chick Corea al piano elettrico, Dave Holland al basso e Jack DeJohnette alla batteria, si esibì senza soste in quello che suonava come un unico set continuo, con un Miles fieramente combattivo e privo di compromessi».

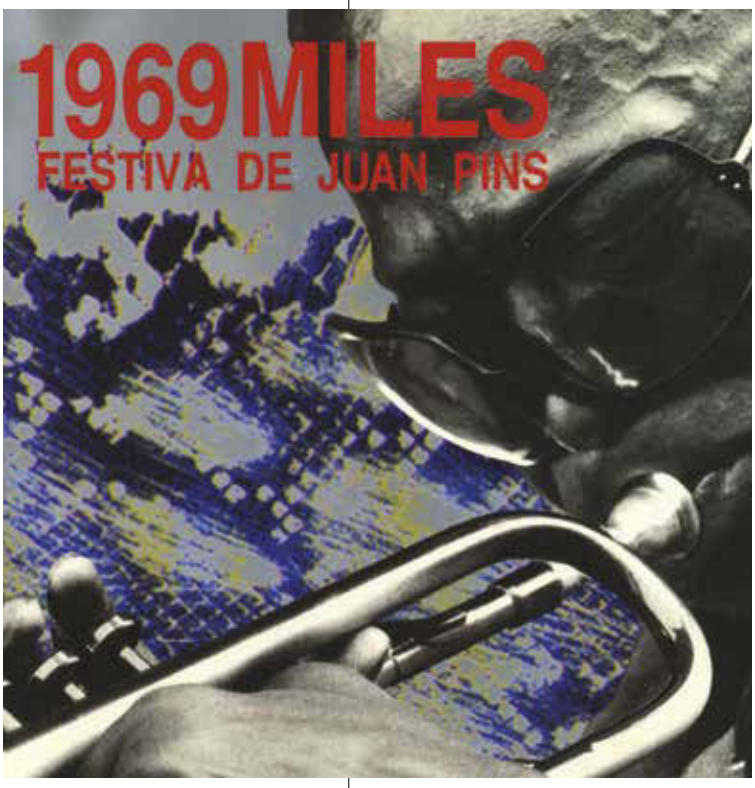


DAVIS

©DAVID REDFERN/REDFERNS/GETTY IMAGES

Il set del 25 luglio era stato pubblicato dalla Sony nel 1993, con il titolo di "1969 Miles Festiva De Juan Pins ", ma si tratta di un'edizione limitata al mercato giapponese, un articolo di difficile importazione divenuto rapidamente una rarità per collezionisti

Pochi giorni dopo, la band si esibì a New York, a Central Park, e suonò *Spanish Key*, un altro brano che più tardi sarebbe entrato a far parte di "Bitches Brew". Il 25 e 26 luglio fu la volta del Festival Mondial du Jazz d'Antibes, che si teneva in Costa Azzurra, a Pinéde, presso Juan-les-Pins. Sono queste le due date che compongono i due cd di "Live In Europe 1969 - The Bootleg Series Vol. 2": e sono una rivelazione. Entrambe le esibizioni consistono in un unico flusso continuo di musica, che era il *modus operandi* abituale di questa band, e percorrono una gamma che spazia dal vecchio (*'Round About Midnight*, *I Fall In Love Too Easily*, *The Theme*) al noto (*Milestones*, *Footprints*, *No Blues*, *Nefertiti*, *Masquelero*) al nuovo (*Miles Runs The Voodoo Down*, *Sanctuary*, *It's About That Time*, *Spanish Key*, *Directions*).

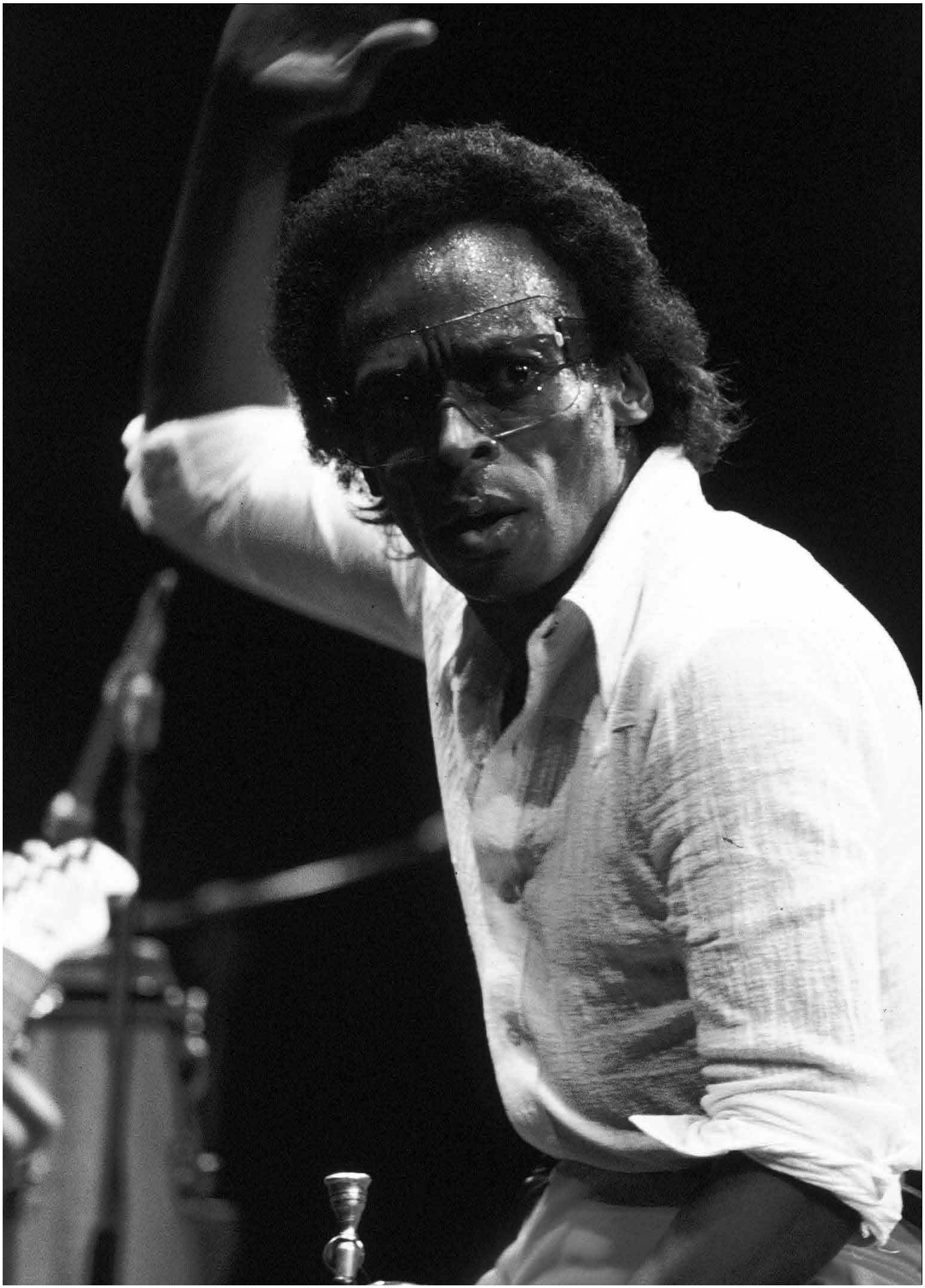


In nessun altro momento della sua discografia si può sentire Davis alle prese con un repertorio di tale vastità e varietà di stili, come fa in questi concerti. La musica assume una spinta autonoma, un maestoso slancio di brillantezza individuale, suoni acustici ed elettronici, swing e allusioni a ritmiche rock, magistrali transizioni, gorghi free, accelerazioni e decelerazioni eseguite senza il minimo sforzo, il tutto realizzato con un'intensità da mozzare il fiato. «Quel quintetto», ha ricordato Chick Corea, «aveva sviluppato del materiale improvvisato davvero bello. Mettevamo insieme due o tre pezzi, uno dopo l'altro per l'intero concerto, e li trasformavamo in una meravigliosa composizione».

NIRVANA FREE

In effetti, il set del 25 luglio era stato pubblicato dalla Sony nel 1993, con il titolo di "1969 Miles Festiva De Juan Pins ", ma si tratta di un'edizione limitata al mercato giapponese, un articolo di difficile importazione divenuto rapidamente una rarità per collezionisti.

Al suo ritorno dall'Europa, il Lost Quintet si spostò sulla Costa Occidentale per suonare al festival di Monterey, e anche stavolta *Downbeat* aveva un giornalista presente: «Il gruppo, nel suo insieme, è un'esperienza intellettuale dall'inizio sino all'infinito», osservò Harvey Siders. «Miles e il suo alter ego Wayne Shorter gravitano persino più vicini al nirvana free, [...] rendendo obsoleti tutti i parametri di riferimento convenzionali. Cambi di tempo e d'atmosfera slittano l'uno nell'altro in maniera quasi subliminale. La sezione ritmica li segue con un istinto quasi inspiegabile. [...] La tecnica di Miles è solida come sempre, le sue idee si fanno strada con chiarezza e l'apprezzamento del suo stile può ancora raggiungere l'entusiasmo, anche se ha abbandonato i criteri familiari del giro armonico».



JIMI HENDRIX

VOODOO

Dopo aver suonato a Filadelfia il 15 agosto, pochi giorni dopo che il festival rock di Woodstock aveva mutato il panorama musicale, Davis si lanciò in una serie di sedute di registrazione che produssero lo storico album doppio, da molti considerato la fonte e l'origine dell'era jazz-rock: "Bitches Brew". Ma qui il "quintetto perduto" era già perduto per davvero, perché la band era accresciuta da una serie di ospiti: una scelta che sembra essere stata ispirata da Jimi Hendrix, il quale aveva riempito gli studi di presenze extra per le sue sedute-jam che avevano prodotto brani come *Rainy Day Dream Away* e *Voodoo Chile* (entrambi su "Electric Ladyland").

Se un tale approccio abbia tirato fuori il meglio da Hendrix e da Davis, è una questione ancora aperta, soprattutto ora che, nel caso di Miles, abbiamo versioni nettamente superiori di brani poi apparsi in "Bitches Brew", registrate dal "quintetto perduto". Ma non c'è dubbio che *Miles Runs The Voodoo Down* faccia l'eco a *Voodoo Chile*, poiché entrambi gli artisti si appropriano del simbolismo voodoo, un'eredità delle pratiche mistiche dell'Africa Orientale, per dichiarare apertamente la propria identità nera.

Qualunque sia stato il successo commerciale di "Bitches Brew", esso rimane un composto ritmico turgido e denso, se paragonato alla fulminea creatività e alla brillantezza del Lost Quintet, che arrivò molto vicino a essere sé stesso nella prima versione di *Sanctuary*, dove c'è anche un interludio con *I Fall In Love Too Easily*, e venne poi fuso nella seconda versione, finita sul disco.

«La roba dal vivo sarebbe davvero dovuta esser messa su nastro, perché era allora che la band bruciava al massimo» Chick Corea

CE N'È GIÀ ABBASTANZA?

Naturalmente, ciò fa sorgere il problema del perché questo gruppo eccezionale non sia stato mai registrato autonomamente, dato che condividere la scena con altri ospiti (alcuni dei quali non avevano mai suonato con Davis prima di allora) intorbida la loro identità. Invece dal vivo, come dimostra "Live In Europe 1969 - The Bootleg Series Vol. 2", poteva essere straordinario. Lo rileva anche Chick Corea: «La roba dal vivo sarebbe davvero dovuta esser messa su nastro, perché era allora che la band bruciava al massimo». Una ragione potrebbe essere il malumore tra Miles Davis e il nuovo presidente della Columbia, Clive Davis, che all'apparenza scoppiò quando quest'ultimo suggerì a Miles di esibirsi in locali rock come il Fillmore. La risposta fu un telegramma di Miles, nel quale affermava che non avrebbe mai più registrato per la Columbia. Si vociferò che il trombettista stesse per passare alla Motown, ma erano fantasie: le costanti richieste di pagamenti anticipati, tipiche di Miles, lo costringevano a rimanere legato alla Columbia; e Clive Davis lo sapeva. Ed è chiaro che lo sapeva anche Miles, poiché dopo aver registrato "Bitches Brew" accettò di suonare al Fillmore.

Un'altra ragione può essere il grosso cumulo di jam registrate in studio, su istigazione di Miles, delle quali in anni successivi furono pubblicati estratti in compilation come "Big Fun" e "Directions", ma che a quei tempi possono aver fatto pensare ai manager Columbia di avere nel cassetto abbastanza musica, senza dover affrontare le spese extra di una trasferta per registrare la band dal vivo.

GLI ANNI IN COLUMBIA
Miles Davis insieme al presidente della Columbia, Clive Davis

SENZA RESTRIZIONI

In ottobre, il quintetto era parte del programma messo insieme da George Wein per il tour "Newport Jazz Festival in Europe". Aprirono a Milano il 26, per poi spostarsi a Roma (27), Vienna (31), Londra (1 e 2 novembre), Parigi (3), Copenaghen (4), Stoccolma (5), Berlino (7) e Rotterdam (9). Il disco "Live In Europe 1969 - The Bootleg Series Vol. 2" è completato dai concerti integrali di Stoccolma (nel CD 3, il piano elettrico di Chick Corea si rompe a metà di *Bitches Brew*, costringendolo a passare al piano acustico per il resto del concerto) e di Berlino (su un DVD di eccezionale qualità tecnica e artistica, per gli standard del 1969), mentre il concerto di Copenaghen era già apparso nel 2010 in "Bitches Brew: 40th Anniversary Collector's Edition".

Del concerto berlinese, il *Frankfurter Neue Press* scrisse: «Davis e il suo sassofonista Wayne Shorter hanno mostrato un grado di maturità e di bellezza melodica che può trovare pochi paralleli nella storia del jazz», mentre Val Wilmer, recensendo l'evento per *Downbeat*, affermò: «Non penso che Miles abbia mai ricevuto una recensione meno che brillante negli anni passati, ma in questa serata ha suonato come un dio. [...] Anche Shorter ha dato il meglio di sé [...], ma senza Chick Corea, Dave Holland, Jack DeJohnette e le loro orecchie sempre aperte, Miles non avrebbe la libertà di avventurarsi con una tale sicurezza in questa nuova direzione priva di restrizioni».

Le grandi promesse del Lost Quintet rimasero irrealizzate su disco, almeno a quel tempo, lasciando un vuoto là dove si sarebbe potuta costruire la storia del jazz

FILLMORE EAST

Di ritorno dall'Europa, il Lost Quintet terminò un anno pieno di impegni alla Colonial Tavern di Toronto, dal 1 al 6 dicembre. Qui, Davis aggiunse alla formazione il chitarrista Sonny Greenwich; è chiaro che stava guardando al futuro, perché il 13 dicembre *Rolling Stones* uscì con il titolo: «Potrei mettere insieme il più grande gruppo rock and roll che abbiate mai sentito – Miles Davis». Il 6 e 7 marzo 1970, la Columbia registrò quattro sedute del Lost Quintet (che però ora era un sestetto, con l'aggiunta del percussionista Airto Moreira) al Fillmore East, uno dei più importanti locali rock di New York, dove aprì il concerto della Steve Miller Blues Band e di Neil Young and Crazy Horse. Ma, per qualche ragione, i nastri rimasero negli archivi Columbia fino alla pubblicazione di "Miles Davis - Live At The Fillmore East (March 7, 1970)", nel 2001. Il produttore Bob Belden osservò che questa esibizione «è l'ultimo respiro della tradizione Parker/Coltrane e il primo lungo sguardo verso l'attacco di Miles in direzione di un rock/funk influenzato da Sly Stone e Jimi Hendrix».

L'ULTIMA GRANDE BAND

Il concerto al Fillmore fu l'ultimo di Wayne Shorter con la band. Le grandi promesse del Lost Quintet rimasero irrealizzate su disco, almeno a quel tempo, lasciando un vuoto là dove si sarebbe potuta costruire la storia del jazz. Dopo la partenza di Shorter, la musica di Davis si sarebbe rimessa di nuovo a fluire, e la sua esibizione al Fillmore dice molto di come allora vedeva il suo destino. Prese nel loro insieme, le testimonianze discografiche di "Live in Europe 1969 - The Bootleg Series Vol. 2" chiariscono che il Lost Quintet è stato l'ultimo gruppo di Miles veramente grande, e anche uno dei più grandi del jazz. Eppure, se la storia del jazz rimanesse scritta nella pietra e il "quintetto perduto" continuasse a essere perduto, ciò costituirebbe una terribile ingiustizia per una band che rivela il jazz dei tardi anni Sessanta in tutta la sua luce

JAZZiT likes it!

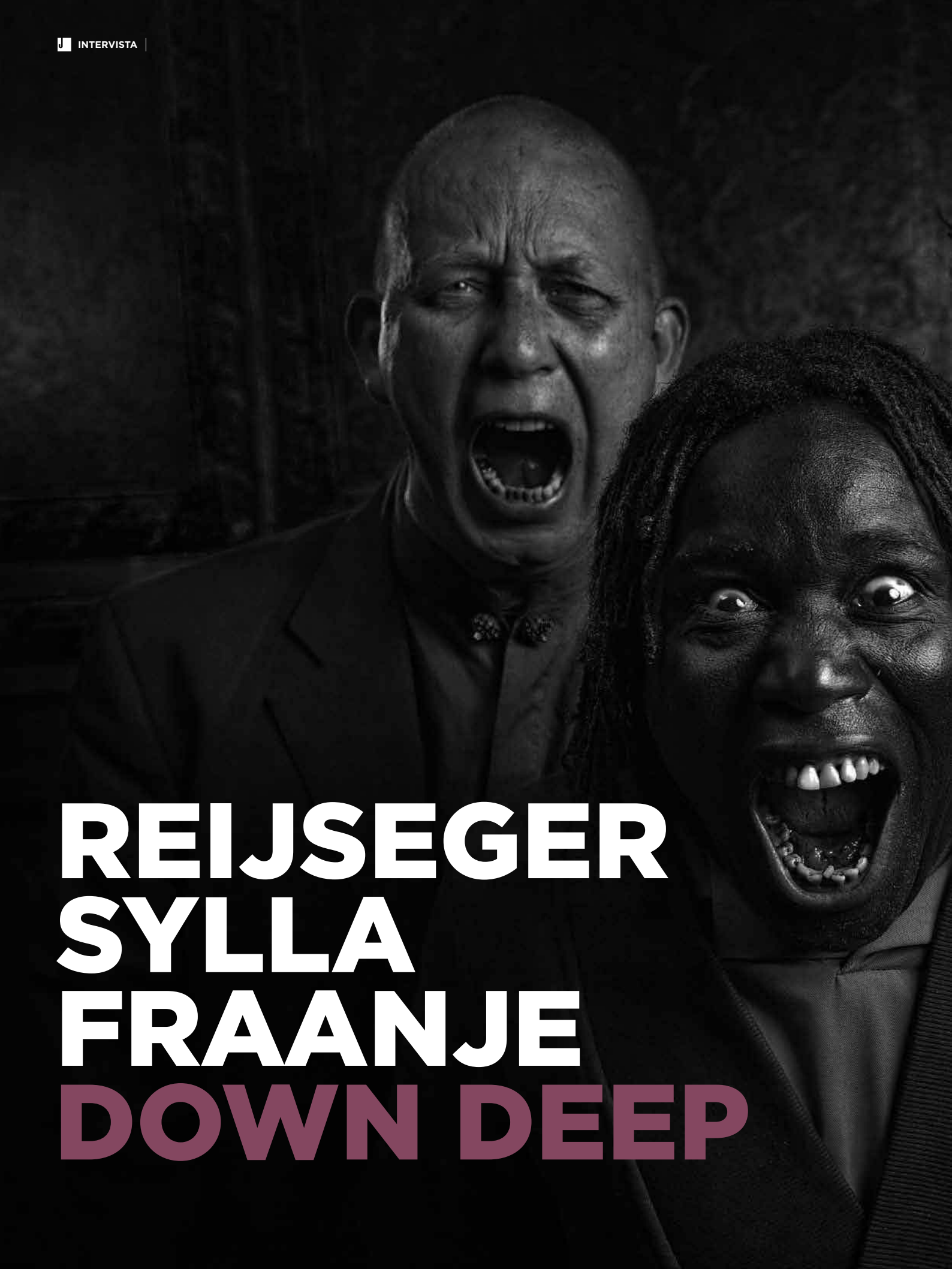
MILES DAVIS QUINTET

LIVE IN EUROPE 1969 - THE BOOTLEG SERIES VOL. 2

COLUMBIA, 2013

Miles Davis (tr); Wayne Shorter (ten, sop); Chick Corea (pf el, pf); Dave Holland (cb); Jack DeJohnette (batt)

Dopo il cofanetto "Live In Europe 1967 - The Bootleg Series Vol. 1" a firma del Miles Davis Quintet, la Columbia torna a mettere le mani sull'infinito archivio delle registrazioni del trombettista, lanciando sul mercato tre concerti ripresi in Europa, nello specifico in Francia, Germania e Svezia, tra il luglio e il novembre 1969. Siamo in uno dei momenti cruciali dello sviluppo musicale di Miles, vale a dire prima e dopo le riprese di "Bitches Brew", avvenute tra il 19 e il 21 agosto dello stesso anno. Proprio del 1969 sappiamo molto e già sono uscite numerose testimonianze discografiche riprese dal vivo (recentemente almeno due: "Live In Rome & Copenhagen 1969", Gambit, 2010, e "Complete Live At The Blue Coronet 1969", Domino, 2010) ma la musica registrata sul palco di Juan-les Pins, il 25 e 26 luglio, è ancora di sorprendente freschezza. Ci dimostra inoltre che il repertorio proposto (a eccezione dei brani *Directions*, *Miles Runs The Voodoo Down* e *The Theme*) cambia completamente. A rendere ancora più prezioso il cofanetto, anche un dvd che ospita l'intero set (quarantasei minuti) del quintetto alla Philharmonie di Berlino il 7 novembre 1969. La produzione è di Michael Cuscuna, una garanzia di qualità: l'audio è stato rimasterizzato così da rendere "più ufficiale" il bootleg ed è particolarmente efficace il libretto allegato con note critiche scritte da Josef Woodard che introduce estratti di un'intervista di Miles Davis e dei musicisti del quintetto ancora in attività (LV).



REIJSEGER SYLLA FRAANJE DOWN DEEP

©KRIJN VAN NOORDWIJK

ERNST REIJSEGER È UN MUSICISTA ABITUATO A MUOVERSI NELLA MUSICA IN TOTALE LIBERTÀ. LO DIMOSTRA ANCHE LA SUA ULTIMA USCITA, INTITOLATA "DOWN DEEP" (WINTER & WINTER, 2013), NELLA QUALE SUONA IN TRIO CON IL PIANISTA OLANDESE HARMEN FRAANJE E IL CANTANTE E POLISTRUMENTISTA AFRICANO MOLA SYLLA

DI **SERGIO PASQUANDREA**

Che cosa succede, se si mettono insieme due olandesi e un africano? Non è una barzelletta, ma quello che succede in "Down Deep": i due olandesi sono il violoncellista Ernst Reijseger e il pianista Harmen Fraanje, l'africano è Mola Sylla, che canta e suona una serie di strumenti tradizionali. Il risultato è una musica che travalica tutti gli steccati stilistici, pescando dal jazz, dalla musica africana, persino dalla musica classica, ma fondendoli in un ibrido che è molto più della somma delle sue parti. Ce lo siamo fatti raccontare da Ernst Reijseger.

Da sinistra: Harmen Fraanje, Mola Sylla ed Ernst Reijseger

MOLA SYLLA

Ho suonato con Mola Sylla sin dalla fine degli anni Ottanta, quando arrivò in Olanda con il suo gruppo Senemali. Venne per dei concerti e ci restò (anche se in effetti avrebbe voluto venire in Italia, ma non ci riuscì per problemi di visto). L'ho conosciuto perché abitava con un mio amico: mi colpì subito per il suo modo di cantare, però cominciammo a frequentarci un po' per volta. Poi, ai primi degli anni Novanta, dovevo suonare con Toumani Diabaté e con Frankie Douglas, un chitarrista di Curaçao con cui lavoro fin dagli anni Settanta, ma Toumani non poté arrivare per il concerto, quindi chiesi a Mola di sostituirlo, e così cominciammo a collaborare. Infine, fui invitato a un programma della televisione olandese, in cui devi passare tre giorni con una band con la quale non hai mai suonato prima. Si è seguiti dalla telecamera, poi si realizza un cd e un concerto live. Proposi dei nomi alla compagnia televisiva, ma mi risposero che non avevano i soldi per pagarli! Perciò lo chiesi a Mola, insieme ad altri musicisti, fra cui un bassista di Curaçao, un batterista del Suriname, un DJ, e c'era anche Michel Godard alla tuba. Quello fu il nostro primo progetto insieme, dopodiché Mola mi chiese di suonare insieme in duo. Ci trovammo talmente bene che cominciammo a farlo regolarmente, anche insieme ad altri musicisti africani (ad esempio, nel 2003 abbiamo realizzato per la Winter & Winter un cd intitolato "Janna", insieme al percussionista Serigne C. M. Gueye). Mola era anche in alcuni miei progetti con il gruppo sardo dei Tenores a Concordu de Orosei, con i quali ho realizzato delle colonne sonore per Werner Herzog.

HARMEN FRAANJE

Harmen è comparso all'improvviso. Lo conoscevo già e avevo suonato con lui in altri contesti, ma fu lui a insistere, dicendomi che per lui era molto importante, che noi tre dovevamo formare un trio. Lo chiesi a Mola, dicendogli che Harmen era sicuro che la cosa avrebbe funzionato, anche se il pianoforte non era certo lo strumento più logico da inserire in quel contesto. Alla fine decidemmo di provarci e tenemmo un bellissimo concerto a Tiburg. Mola ebbe un contrattempo con l'aereo (suonava a Chicago con Omar Sosa) e arrivò soltanto il pomeriggio stesso in cui dovevamo suonare, in pratica mezz'ora prima del concerto. Anch'io arrivai in ritardo per via del traffico: avevo preparato solo qualche brano con Harmen, ma il gruppo funzionò bene fin dal primo momento. Harmen aveva avuto la giusta intuizione.

«Sono le nostre capacità fisiche e mentali a metterci in grado di suonare certe cose, e quando si comincia a capirlo, allora la musica diventa una gioia, perché si comincia a suonare con lo strumento, invece di combattere contro lo strumento» Ernst Reijseger

SENZA META

La mia educazione musicale non è passata per alcun percorso istituzionale. Ho avuto un bravo insegnante all'inizio, un musicista classico, che mi ha trasmesso la gioia del produrre suoni con lo strumento e mi ha detto come impostare le mani nella maniera migliore, in modo da non farmi male. Ascoltavo musica classica, ma già a sette o otto anni conoscevo anche il jazz. Al liceo ascoltavo qualunque cosa, da Ligeti al blues, dalla musica etnica al free jazz (ricordo di aver visto Han Bennink dal vivo a dodici anni). A quindici anni cominciai a suonare con musicisti di tutte le estrazioni: jazz, musica caraibica, Brasile, Portogallo, Sudafrica. Nel 1971 incontrai Frankie Douglas, poi collaborai con Sean Bergin. Non c'è stato niente di "logico" nei miei esordi musicali, si è trattato semplicemente d'incontri, in cui si faceva musica insieme senza porsi nessuna meta particolare.

TROVARE LA GIOIA

Suonando il violoncello, non avevo modelli cui ispirarmi nel jazz, una musica che tradizionalmente prevede tutt'altri strumenti, e questo può avermi aiutato a sviluppare uno stile personale. Ma non penso sia stato solo questo il motivo. Quando conobbi Steve Lacy, mi disse che lui ascoltava soprattutto pianisti e cercava di suonare come un pianoforte. Io ascolto allo stesso modo sassofonisti, percussionisti, contrabbassisti, e cerco di mettere tutto insieme sul violoncello. E poi c'è anche il fatto che il violoncello è accordato per quinte, come il violino, e questo in un certo modo ti costringe a pensare in un modo diverso, anche quando si eseguono dei pattern. Sono le nostre capacità fisiche e mentali a metterci in grado di suonare certe cose, e quando si comincia a capirlo, allora la musica diventa una gioia, perché si comincia a suonare *con* lo strumento, invece di combattere *contro* lo strumento. Certo, fa sempre effetto dire che "bisogna trovare la propria voce", ma io credo che si debba soprattutto trovare la gioia nei suoni che vengono fuori dal proprio strumento. Bisogna anche imparare a godere di ciò che *non* si è capaci di fare.

Da sinistra: Ernst Reijseger, Mola Sylla e Harmen Fraanje

ALTERNATIVE

A volte suono il violoncello come una chitarra, tenendolo in orizzontale, perché in questo modo posso applicare tecniche chitarristiche, come il barré, che mi permettono di dare alla musica direzioni diverse. Il violoncello ha una tradizione così forte, che spesso ti costringe ad andare in una certa direzione. E invece la gioia sta nel cercare delle alternative. Penso ad esempio a quando, nella musica classica, si affermò un nuovo tipo di esecuzione della musica barocca, in cui si cominciò a notare che nel Barocco si usava molta improvvisazione, che il fraseggio era libero, e il vibrato era solo un effetto, usato in determinati contesti, e che la musica barocca era molto ritmica, mentre nella musica romantica si era perso il senso della pulsazione. Per me un approccio del genere è stato naturale: io ho sempre ascoltato il beat, il groove, per me la musica è soprattutto una questione di ritmo.

RACCONTAMI UNA STORIA

La musica di "Down Deep" è stata incisa senza alcun tipo di editing, così com'è stata eseguita (in effetti, la Winter & Winter ne ha pubblicato anche un'edizione limitata in LP, con un diverso mixaggio). Anche Mola, quando canta, improvvisa sempre, come si fa nella tradizione africana. Le parole che usa cambiano di volta in volta, e molte volte, più che il senso, conta il ritmo e il piazzamento delle parole sul tempo. Ho letto una recensione del disco, uscita su un giornale tedesco, dove ci si lamentava che non fossero stati inseriti i testi dei brani. Ma c'è un motivo per cui non abbiamo spiegato tutto (anche se sul sito della Winter & Winter abbiamo raccontato qualcosa di ogni brano): il motivo è che le parole sono lo strumento di Mola, il suo modo di esprimersi e di improvvisare. Quel che conta è l'interazione con gli altri musicisti, ciò che avviene sul momento. C'è anche un brano mio, sul disco, intitolato *Hemisacraal*, sul quale ho chiesto a Mola di intervenire non cantando, ma raccontando una storia: ed è esattamente quel che ha fatto. Abbiamo costruito una storia insieme.

«Viviamo in un'epoca in cui la gente vuol sapere che cosa ascolterà, prima ancora di aver ascoltato. Per me è un enorme equivoco. » Ernst Reijseger

PIANOFORTE

Il pianoforte è uno strumento molto legato alla musica classica, o anche al jazz tradizionale ma Harmen riesce a usarlo in modo del tutto personale. È anche un bravissimo jazzista, molto apprezzato in Olanda, ha suonato con molti musicisti americani, fa progetti in ambito classico, insegna al conservatorio di Amsterdam. Soprattutto mi piace che, nonostante sia così giovane, sappia suonare in modo semplice. Riesce a trovare soluzioni talmente logiche che sembrano pre-arrangiate, e invece sono venute fuori sul momento. Ad esempio nel brano che apre il disco, *Elena*, alla fine esegue una serie di frasi che sembrano scritte, e invece le ha improvvisate in quel preciso istante (anche se poi sono diventate parte dell'arrangiamento del brano).

E LUCEVAN LE STELLE

Nel disco abbiamo inserito anche una versione di *E lucevan le stelle*, dalla "Tosca" di Puccini, che ha un'origine curiosa. L'abbiamo suonato per la prima volta a Ravenna, in un festival di musica classica: ci esibivamo nel chiostro di un'antica biblioteca, dove c'era un enorme albero, le cui foglie erano cadute per terra. Io e Harmen suonavamo il brano e Mola ci parlava sopra, mentre camminava sulle foglie che crepitavano sotto i suoi piedi: è stato un momento d'incredibile potenza. Da allora lo eseguiamo, ogni tanto, così abbiamo pensato di inciderlo.

EQUIVOCO

Molta gente non capisce questo disco, perché non è jazz, né world music, né musica classica, e ci sono un violoncello e un pianoforte ma c'è anche un musicista africano. Viviamo in un'epoca in cui la gente vuol sapere che cosa ascolterà, prima ancora di aver ascoltato. Per me è un enorme equivoco ■

©BRUNO BOLLAERT

JAZZiT likes it

REIJSEGER/FRAANJE/SYLLA

DOWN DEEP

WINTER & WINTER, 2013

Ernst Reijseger (vlc, voc); Harmen Fraanje (pf); Mola Sylla (voc, m'bira, xalam, kongoma)

L'accostamento è, sulla carta, dei più improbabili: da una parte un violoncello e un pianoforte, strumenti intrisi di tradizione eurocolta, dall'altra la voce e lo strumentario di Mola Sylla, che arrivano dritti dritti dalla tradizione Wolof del Senegal (per la cronaca, lo xalam è una specie di liuto con una cassa affusolata e un lungo manico, tradizionalmente adoperato dai cantastorie o *griot*, mentre m'bira e kongoma sono due delle infinite varianti africane della famiglia dei lamellofoni). Pure, l'incontro funziona grazie alla disponibilità dei tre musicisti a muoversi al di fuori delle gabbie stilistiche. E così, la musica può consistere in estatiche sequenze circolari (*Elena*, *Shaped By The Tide*, *Her Eyes*), o in complessi pattern ritmico-melodici di origine africana (*M'br, Ana*), o in scenari descrittivi che evocano una colonna sonora immaginaria (*Hemisacraal*), o sfiorare la violenza fonica del free jazz (*Down Deep*). E persino il pucciniano *E lucevan le stelle* riceve una lettura del tutto decontestualizzata, eppure, a suo modo, perfettamente coerente. Se poi questa musica sia etnica, o jazz, o classica, o tutt'altro, o tutte e tre le cose insieme, è un problema che i tre musicisti sembrano dribblare con assoluta nonchalance. (SP)

Elena / M'br / Amerigo / Shaped By The Tide / Hemisacraal / E lucevan le stelle / Ana / Down Deep / Her Eyes

© ROBERTO POLILLO

CARIOCA

LE ARCHITETTURE FORMALI DI GERRY MULLIGAN

DI **ROBERTO SPADONI**

18+

WHAT IS AVAXHOME?

AVAXHOME–

the biggest Internet portal, providing you various content: brand new books, trending movies, fresh magazines, hot games, recent software, latest music releases.

Unlimited satisfaction one low price
Cheap constant access to piping hot media
Protect your downloadings from Big brother
Safer, than torrent-trackers

18 years of seamless operation and our users' satisfaction

All languages
Brand new content
One site

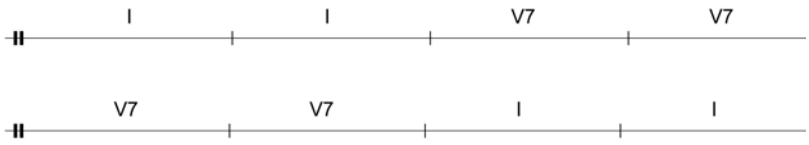
AVXLIVE.ICU

AvaxHome - Your End Place

We have everything for all of your needs. Just open https://avxlive.icu

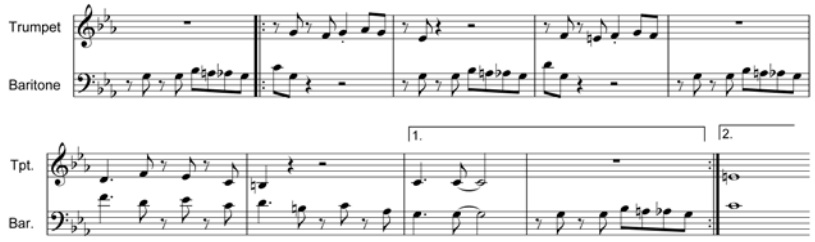
Tra i tanti capolavori nati dalla collaborazione tra Gerry Mulligan e Chet Baker nel celebre quartetto *pianoless*, che li vide in azione insieme per qualche mese sulla West Coast degli Stati Uniti all'inizio dei grandiosi (almeno per il jazz) anni Cinquanta, spicca la straordinaria incisione del brano *Carioca*, che ebbe luogo il 2 settembre 1952, probabilmente presso il Black Hawk Club di San Francisco.
Spesso le registrazioni erano organizzate dalle etichette indipendenti in un club, da un lato per immergere i musicisti nel loro habitat abituale, dall'altro per questioni di mero risparmio economico. Ad ogni modo, la qualità dell'incisione e la sonorità dell'ambiente sono ottime per gli standard dell'epoca e giustificano pienamente la scelta della location.
Il brano, la cui musica è firmata da Vincent Youmans e il testo da Gus Khan ed Edward Eliscu, faceva parte della colonna sonora dell'omonimo film, uscito nel 1933, nei primi anni del cinema sonoro. La versione che realizzò Gerry Mulligan con il quartetto resta una delle opere più alte registrate da quel gruppo. La formazione è quella completata da Carson Smith al contrabbasso e Chico Hamilton alla batteria.
Nonostante l'esiguità dell'organico e la semplicità del tema, il baritonista è riuscito a costruire una complessa narrazione musicale che lascia stupefatti allo stesso tempo per la brevissima durata (poco più di due minuti e mezzo) e l'incredibile e incessante succedersi degli eventi.
La song originale è in forma AB con sezioni di sedici misure, per una durata complessiva di trentadue misure. La tonalità della sezione A è Do minore, mentre quella della B è Do maggiore. Due mondi sonori contrapposti, quindi, legati allo stesso centro di gravitazione, alla stessa tonica. In entrambi i casi, l'armonia, ridotta al minimo, vede alternarsi l'accordo di tonica e quello di dominante nel seguente modo.

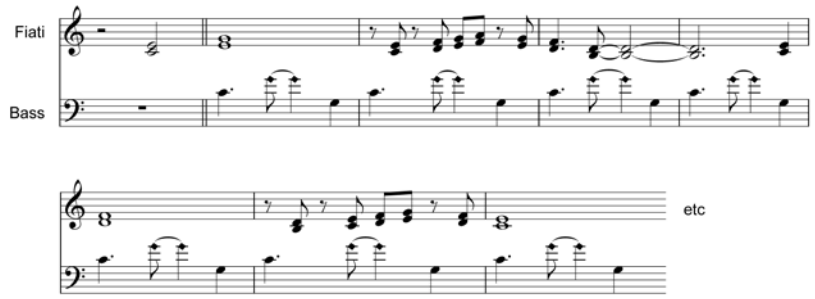
esempio 1

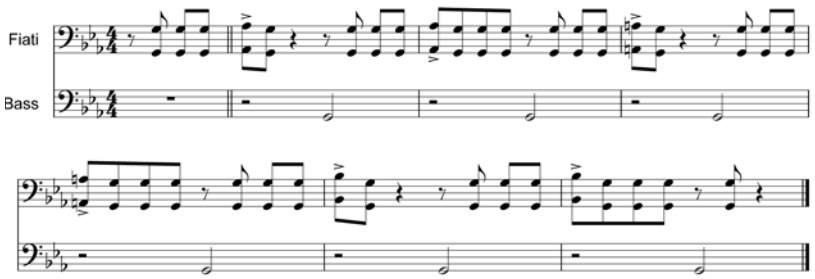


Queste otto misure si ripetono due volte per ogni sezione. A fronte di un'armonia assolutamente bipolare, le linee melodiche sono ritmicamente articolate e vivaci, con un'atmosfera sinuosa e misteriosa nella sezione A, mentre nella B il risultato è solare, brillante e con un certo sapore latin jazz (da cui probabilmente l'esotico titolo).
Il brano si apre con due episodi introduttivi: dapprima una linea melodica suonata dalla tromba prima e da tutto l'ensemble all'unisono poi, con la batteria che risponde con un rullo sul timpano utilizzando i mallet; segue una sezione di otto misure in cui Chico Hamilton suona con le mani un ritmo latino sul rullante (senza cordiera), come un percussionista cubano.

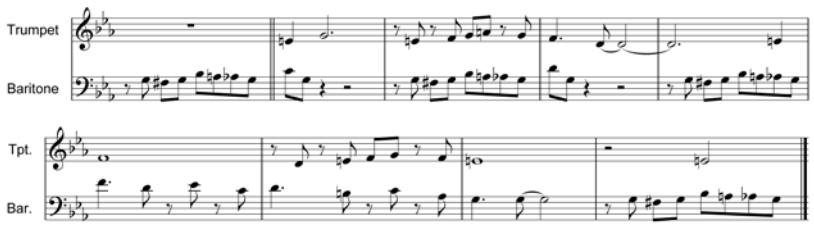
A questo punto arriva il tema A, in Do minore: è il sax baritono a enunciare il tema ricco di cromatismi, contrappuntato dalla tromba e accompagnato dal contrabbasso e dal batterista che seguita a suonare con le mani. Nell'esempio 2 è riportata la trascrizione dei due fiati: da osservare come in alcuni punti si incrocino e il sax baritono suoni sopra la tromba.

esempio 2

Il tema B è in Do maggiore e di spiccato sapore centroamericano, nonostante il titolo del brano alluda alla cultura carioca. In questo frangente i due fiati suonano in modo omoritmico armonizzati per terze parallele, mentre il contrabbasso insiste in un pedale di tonica per tutte le sedici misure: questo elemento di staticità armonica, sulle armonie di tonica-dominante implicite nell'armonizzazione dei fiati è uno dei momenti sublimi di quell'immaginifico musicista che è stato Mulligan. Intanto Chico Hamilton è passato alle bacchette (terzo cambio di sonorità), mantenendo una pulsazione latin.

esempio 3

A questo punto si scatena la fantasia dell'arrangiatore, che ci propone ben tre interludi consecutivi: tre brevissimi, stringenti e caratteristici episodi che traghettano l'ascoltatore verso la zona degli assolo. Nel primo interludio, di otto misure, i due fiati s'inseguono con vertiginose linee in contrappunto. Nel secondo il sassofonista crea un episodio di rottura della durata di sei misure, un tensivo ostinato dei fiati cui si contrappone un pedale di contrabbasso sul *back beat*: è riportato nell'esempio 4. Segue un terzo interludio che ripresenta l'introduzione, ma armonizzata in questo frangente e con una misura in più aggiunta alla fine per il break dell'assolo di baritono. Da osservare che è passato appena un minuto e pochi secondi.

esempio 4

GERRY MULLIGAN QUARTET

L'assolo di Mulligan si sviluppa sull'intera struttura, sedici misure in Do minore e sedici in Do maggiore. Nel frattempo il batterista, probabilmente su precise richieste del leader, continua a cambiare assetto, suonando ora un propulsivo swing con le spazzole, mentre il contrabbassista segna il tempo con un incalzante *walking bass*. L'assolo di Chet Baker invece si sviluppa solo sulla sezione in tonalità maggiore, sullo stesso tessuto ritmico, con l'aggiunta dell'accompagnamento del sax baritono, un classico per questa formazione.
A questo punto succede qualcosa di strabiliante, che forse non si nota a un primo ascolto: prima sulla pulsazione in quattro e poi sul pedale di tonica e sul ritmo latin iniziale, i due fiati suonano insieme per sedici misure i due temi, sovrapponendo la tonalità maggiore e quella minore con una semplicità disarmante e un risultato di una naturalezza sconcertante: sembra quasi che i due temi siano stati concepiti per far convivere due mondi sonori tanto diversi e contrapposti tra loro. Ecco le prime otto misure, con il lancio del baritono.

esempio 5

Il brano è animato da sorprese continue che lasciano senza fiato l'attento ascoltatore. Per quello più disimpegnato, ama appassionato, si tratta allo stesso tempo di un piacevole ascolto. Molti sono gli spunti interessanti, dalle tecniche di armonizzazione dei fiati, al trattamento del materiale armonico, all'utilizzo della sezione ritmica. In pochissimo tempo il batterista Chico Hamilton è chiamato a suonare ritmi diversi, utilizzando via via le mani, i mallet, le spazzole e le bacchette: tutto l'armamentario, insomma! Anche gli assolo dei due fiati sono straordinari per inventiva e fluidità.
Ma le sorprese non sono finite: Gerry Mulligan inventa anche una straordinaria chiusura, un assoluto gioco di prestigio, ennesimo colpo di scena di questo capolavoro. Sul pedale di tonica i due fiati suonano una serie di bicordi che suggeriscono altrettante triadi maggiori discendenti cromaticamente, fino a planare su un accordo formato da fondamentale, quinta e nona maggiore, né maggiore né minore. La tonalità, dopo tanto alternarsi tra maggiore e minore, è come neutralizzata, in un certo senso dissolta. Geniale ■

a cura di
Antonino Di Vita
Eugenio Mirti
Sergio Pasquandrea
Roberto Paviglianiti
Valerio Prigiotti
Luciano Vanni

JOE LOVANO US FIVE CROSS CULTURE

ESCE PER LA BLUE NOTE IL TERZO ALBUM REGISTRATO DA JOE LOVANO ALLA GUIDA DEL SUO US FIVE, L'UNICO GRUPPO STABILE CON CUI IL SASSOFONISTA SI È FATTO ASCOLTARE IN STUDIO E DAL VIVO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. NELLA CIRCOSTANZA IL QUINTETTO OSPITA IL CHITARRISTA LIONEL LOUEKE E IL CONTRABBASSISTA PETER SLAVOV

DI **LUCIANO VANNI**

Partiamo dai numeri: con la pubblicazione di "Cross Culture" Joe Lovano arriva a firmare il suo ventitreesimo album per la Blue Note in ventitré anni di collaborazione (iniziata nel 1990 con "Landmarks", un disco che fu prodotto dall'amico e collega John Scofield) e ciò significa entrare di diritto nella storia di un'etichetta discografica che più di altre è sinonimo di jazz. Ma non solo: "Cross Culture" è il terzo album registrato alla guida dell'Us Five, l'unico gruppo stabile del sassofonista negli ultimi cinque anni. Per uno come Joe Lovano, da sempre abituato a continue variazioni di organico, lavorare con un solo ensemble per un intervallo così ampio significa molto: è la testimonianza di quanto sia ancora capace di stupirlo e di stimolarlo.

Ed è questo il punto. Us Five ha cambiato l'orientamento stilistico di Joe Lovano, mettendolo in condizione, in maniera compiuta, di elaborare un linguaggio personale, una sintesi tra fraseggio parkeriano, sound hard bop e volatilità della musica ornettecolemaniana. Merito di un gruppo di musicisti di grande qualità, che hanno in comune la giovane età (a eccezione del pianista, James Weidman, un "veterano" classe 1953) e al tempo stesso una notevole personalità: Esperanza Spalding (in questa circostanza affiancata da Peter Slavov in *Golden Horn*, e sostituita in altri quattro brani) al contrabbasso e Otis Brown III e Francisco Mela alla batteria. Ma facciamo un passo indietro. Gli Us Five nascono nel 2008: l'anno successivo esce "Folk Art" (Blue Note, 2009), con un repertorio interamente composto da Joe Lovano, e due

© BARBARA RIGON

JAZZiT likes it!

anni dopo "Bird Songs" (Blue Note, 2011), un disco dedicato alla memoria di Charlie Parker. Il gruppo si caratterizza per la sua sezione ritmica (contrabbasso e doppia batteria) e per una grande vivacità espressiva, portando il sassofonista a confrontarsi su territori più afro ed etnici. Con "Cross Culture", registrato nel gennaio 2012, giungono ulteriori novità, la prima e più consistente delle quali è l'inserimento del chitarrista di origini africane, dello Stato di Benin, Lionel Loueke, che si aggiunge al quintetto in cinque brani; secondo poi, come annunciato precedentemente, c'è da sottolineare la presenza del contrabbassista Peter Slavov in sostituzione di Esperanza Spalding in buona parte del disco. L'album ha inizio con *Blessing In May*, un brano hard bop dal tema spezzato e schizofrenico, che evoca alla memoria i primi blues ornettecolemaniani: il fraseggio di Lovano è rilassato con il suo classico timbro scuro e con un sound gigantesco, tipico delle sue migliori performance.

Ed ecco la title-track, che fa ascoltare Loueke alle prese con la costruzione di un tappeto di suoni e riff alla John McLaughlin dei tempi davisiani: il brano è costruito attorno a un ostinato e a una cellula melodico-ritmica minimale che si ripete lungo l'intera durata della performance. Il minimalismo psichedelico di *Cross Culture* contrasta con lo swing più classico di *Royal Roost*, l'eccitato ed eccentrico *In A Spin*, la ballad spirituale *Star Crossed Lovers*, l'africanismo ipnotico di *Drum Chant* e il fast *PM*.

Nonostante la gamma espressiva adottata, l'Us Five esprime una sua coerenza, astratta e visionaria, e al tempo stesso post hard bop e creativa

JOE LOVANO US FIVE

CROSS CULTURE
BLUE NOTE, 2013

Joe Lovano (ten, sop, perc); James Weidman (pf); Esperanza Spalding (cb #1, 5, 8, 10); Peter Slavov (cb #2, 4, 8, 9, 11); Otis Brown III (batt); Francisco Mela (batt, whistle, balafon). Special guest: Lionel Loueke (ch #2, 4, 6, 7, 11)

Blessings In May / Myths And Legends / Cross Culture / In A Spin / Star Crossed Lovers / Journey Within / Drum Chant / Golden Horn / Royal Roost / Modern Man / PM

ERIC ALEXANDER

TOUCHING

HIGHNOTE, 2013

Eric Alexander (ten); Harold Mabern (pf); John Webber (cb); Joe Farnsworth (batt)

Il disco è dichiaratamente dedicato a esplorare il raffinato mondo delle ballad, qui scelte in maniera intelligente tra quelle meno suonate del songbook jazzistico ma non solo. Si alternano così brani di Michael Jackson, Stanley Turrentine e così via, fino ad arrivare alla bella versione di *Central Park West* di John Coltrane. Ottimi sia la registrazione sia il missaggio a cura del leggendario Rudy Van Gelder, che esaltano il sound scarno, notturno e riflessivo, peculiare degli arrangiamenti ed esaltato dalla selezione dei brani. Nell'insieme risalta in maniera particolare il fraseggio agile e potente del leader, padrone anche di un timbro molto curato e di una bella venatura bluesy. Efficace è l'interpretazione di *Dinner For One Please, James*, eseguita dal duo Alexander-Mabern. Un album dal sound mainstream, senza innovazioni timbriche o formali, ma godibile nei suoi richiami alla classicità jazz. (EM)

Touching / Gone Too Soon / The Way She Makes Me Feel / Dinner For One Please, James / Central Park West / I'm Glad There Is You / The September Of My Years / Oh Girl

JAZZIT likes it

NICOLA ANGELUCCI

BEYOND THE DRUMS

VIA VENETO JAZZ, 2013 (JAZZIT SHOP)

Nicola Angelucci (batt); Paolo Recchia (alto, sop); Roberto Tarenzi (pf, Rhodes); Francesco Puglisi (cb); Peter Bernstein (ch)

In "Beyond The Drums" Nicola Angelucci propone sue composizioni originali, a eccezione di *Love For Sale* (Cole Porter), *Let's Cool One* (Thelonious Monk) e *Bones* (Peter Bernstein). L'aspetto centrale del lavoro è la ricerca del groove nelle sue varie forme: si alternano così momenti funky, ballad, afro, swing, in un continuo cambiamento di atmosfere; ad esempio, *Welcome To This World* è un 5/4 molto evocativo e rilassato, mentre *Heartily* è una delicata ballad punteggiata dal suono dei bassi del pianoforte. Fondamentale la presenza di Bernstein, un autentico virtuoso della sei corde, come si ascolta nella bella introduzione di *Beyond The Drums*. Ottimi gli arrangiamenti, come dimostra quello di *Love For Sale*, basato sul riff di Rhodes, strumento protagonista anche di un bell'assolo. Un lavoro ben riuscito, apprezzabile per la scoppiettante energia che riesce costantemente a trascinare l'ascoltatore. (EM)

Encrypted / Beyond The Drums / Like A Boy / Ciacca's Vibe / Welcome To This World / Love For Sale / Heartily / Let's Cool One / Bones

JAZZIT likes it!

TOBIAS BECKER BIG BAND

LIFE STREAM

NEUKLANG, 2013

Tobias Becker Big Band

La big band condotta da Tobias Becker è protagonista di orchestrazioni particolarmente brillanti per timbro e arrangiamenti, spesso aggressive e molto ritmiche. È soprattutto apprezzabile che, in sviluppi a volte anche molto complessi, rimanga sempre protagonista la parte melodica, molto ben delineata e caratterizzata. Becker sperimenta con la tavolozza dei suoni, proponendo timbri inconsueti, come ben si ascolta in *Life Stream Suite III*, e spesso ottenendo risultati sonori scintillanti e brillanti (*Life Stream Suite IV*). In alcuni casi le tracce si presentano come degli "esercizi di stile" molto ben riusciti, ad esempio *I'll Be Seeing* You, che sembra presa dal repertorio di un crooner degli anni Quaranta. I musicisti sono tutti virtuosi e autori di assolo memorabili, come quello di tromba di *Parker 51*. Bella la conclusiva *Love Me Or Leave Me*, cantata, che chiude un lavoro intenso e ricco di motivi di interesse. (EM)

Life Stream Suite I / Life Stream Suite II / Life Stream Suite III / Life Stream Suite IV / I'll Be Seeing You / Meerklang / Parker 51 / Independent Blue / Love Me Or Leave Me

JAZZIT likes it!

HAN BENNINK TRIO

BENNINK # CO.

ILK, 2012

Han Bennink (rullante); Joachim Badenhorst (ten, cl b, cl); Simon Toldam (pf)

Dopo "Parken" (ILK, 2009), Han Bennink torna a incidere con questo trio, nel quale lo affiancano due musicisti più giovani di lui di qualche decennio. Questo per dire che, a settant'anni suonati, Bennink non ha perso nulla di quello slancio giovanile che da sempre caratterizza la sua musica. Free jazz? Senz'altro, dato che i dodici brani, registrati dal vivo in Belgio, in gran parte prendono la forma di improvvisazioni collettive. Ma il tutto è all'insegna dell'ironia, delle improvvise fratture stilistiche, dell'entusiasmo gioioso che porta a rimescolare continuamente le carte in tavola, alternando furori rumoristici e marcette dissacranti, swing e deflagrazioni ritmiche. Quanto a Bennink, nella sua batteria (anzi, nel suo rullante, perché solo quello è usato) passa l'intera storia del jazz. Spesso, tutta in simultanea. (SP)

Klein Gebrek Geen Bezwaar / Sim March / Suite In A Sea / Meet Me Tonight In Dreamland / Dog / Lauren-s S.D. / Inside Inside / Ganz / Klein Gebrek Geen Bezwaar n. 2 / Kiefer / Postlude To Kiefer And A Piece Of Drum / A Flower Is A Lovesome Thing

PEO ALFONSI

IL VELO DI ISIDE

© ANDREA ROTILI

DI **EUGENIO MIRTI**

Protagonista del lavoro di Peo Alfonsi è una formazione particolare e creativa, caratterizzata dalla commistione di timbri diversi (viola, fisarmonica, percussioni e così via); nell'insieme spiccano e si apprezzano le *nuances* del sound acustico (si vedano, ad esempio, i brani *22 Brooklyn Terrace* e *La danza*, soprattutto nelle significative partiture di chitarra e contrabbasso). Spesso l'elemento ritmico non è reso esplicito dalle percussioni di Sotgiu ma è sottinteso nell'esposizione dei riff strumentali. Gli arrangiamenti sono molto articolati, con alcuni momenti di particolare lirismo (si ascolti l'assolo di tromba di *La danza*, ben sostenuto dalla chitarra del leader).

Le composizioni sono generalmente molto elaborate e prevedono melodie cantabili e ben sviluppate; la presenza di numerosi polistrumentisti regala una straordinaria varietà sonora, enfatizzata dalla visione di Alfonsi, che si rivela personale sia dal punto di vista compositivo sia dal punto di vista chitarristico. I brani presentano armonie anche complesse (si ascoltino quelle di *Verso Itaca*), altre volte sono invece simpatici *divertissement*, come ben dimostra *Pico-Tico*: una variazione scherzosa sulle note di *Tico-Tico*, costruita con l'intrecciarsi polifonico delle diverse linee di chitarra, contrabbasso, tromba e fisarmonica, studiate per esaltare la destrezza dei musicisti.

In genere Alfonsi compone le sue parti strumentali con brillanti arpeggi, come si può ascoltare in *Fraintendimenti*: la chitarra sostiene il tema esposto prima dal violino e poi dalla tromba, realizzando un clima maestoso e pastorale, che si ritrova anche in *Terra bagnata*, una composizione più veloce e virtuosistica, tutta giocata sull'uso delle corde a vuoto.

Alcuni brani sono più moderati e notturni: *Verso Itaca* è caratterizzato dalle armonie ricercate, dal tema della tromba e dal bell'assolo di contrabbasso, e propone un sound complessivo particolarmente affascinante; anche *Poi passa* presenta un tema quasi "misterioso" di fisarmonica, lirico e cantabile, ben sostenuto dagli arpeggi della chitarra. Indicativa è la traccia *Sulle dune*, con la melodia costruita sulle ripetizioni (quasi a eco) di tromba e fisarmonica e una parte brillante di percussioni; notevole anche *Il velo di Iside*, che espone un motivo costruito con note lievi e malinconiche, delle belle voci all'unisono con la fisarmonica e un gagliardo crescendo dinamico.

Nell'insieme "Il velo di Iside" è un disco intenso, tutto giocato sulla ricerca timbrica, che si apprezza per la piacevole originalità

JAZZiT likes it!

PEO ALFONSI

IL VELO DI ISIDE
EGEA, 2012

Gabriele Mirabassi (cl); J. Kyle Gregory (tr, flic); Salvatore Maiore (cb, vlc); Francesco Sotgiu (perc, vl); Fausto Beccalossi (fisa); Maria Vicentini (vla); Peo Alfonsi (ch)

22 Brooklyn Terrace / La danza / Angel / Nianà / Fraintendimenti / Poi passa / Sulle dune / Iñárritu / Il velo di Iside / Nana per Pico / Pico-Tico / Routine #6 / Verso Itaca / Terra bagnata

Claudio FASOLI
tenor & soprano sax
Michele CALGARO
electric guitar
Lorenzo CALGARO
double bass
Gianni BERTONCINI
drums, electronics

CLAUDIO FASOLI FOUR

AVENIR Caligola 2147

PATCHWORK Caligola 2162

Artwork by Giorgio Finamore

Caligola Records
www.caligola.it

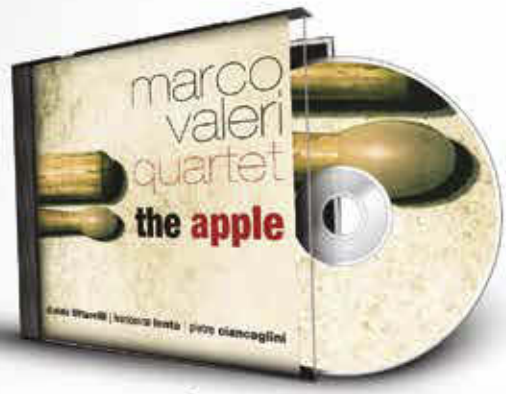
acquista su internet su
JAZZOS www.jazzos.com
scaricabile anche su iTunes

Distribuzione
IRD
INTERNATIONAL RECORD DISTRIBUTION
tel. 0362.918397/399
www.ird.it

Booking:
Francesca Fusato
mob.: 3491454888
e-mail: f.fusato@peakinternational.it

Press:
BLUE VALENTINE di Lorenza Cattadori
mob.: 3451229273
e-mail: info@bluevalentine.it

jando music presenta



NEW release

MARCO VALERI QUARTET

THE APPLE

MARCO VALERI batteria
DANIELE TITTARELLI sax
FRANCESCO LENTO tromba
PIETRO CIANCAGLINI contrabbasso

Coproduzione Via Veneto Jazz
Distribuzione EMI

NEW release

ENZO PIETROPAOLI QUARTET

YATRA VOL. 2

ENZO PIETROPAOLI contrabbasso
FULVIO SIGURTÀ tromba
JULIAN MAZZARIELLO piano
ALESSANDRO PATERNESI batteria

Coproduzione Via Veneto Jazz
Distribuzione EMI

NEW release

Introducing Letizia Gambi

GATO BARBIERI
RON CARTER
CHICK COREA
ANTONIO FARAÒ
GIL GOLDSTEIN
MAX IONATA
WALLACE RONEY
DARIO ROSCIGLIONE
PATRICE RUSHEN
LENNY WHITE

Distribuzione EMI

NEXT release

FABIO ZEPPETELLA AMERICAN QUARTET

HANDMADE

FABIO ZEPPETELLA chitarra
AARON GOLDBERG piano
MATT PENMAN contrabbasso
GREG HUTCHINSON batteria

Coproduzione Via Veneto Jazz
Distribuzione EMI

www.jandomusic.com

BERSERK!

BERSERK!

RARENOISE, 2013

Lorenzo Esposito Fornasari (voc, elettr, org , ch); Lorenzo Feliciati (b el, cb). Featuring Gianluca Petrella (trn, effetti); Fabrizio Puglisi (pf, Arp Odyssey); Jamie Saft (tast); Eivind Aarset (ch); Sandro Satta (alto); Cristiano Calcagnile (batt, effetti); Pat Mastellotto (batt, effetti); Simone Cavina (batt)

L'album propone una musica che è un misto di rock progressivo, suoni elettronici e momenti cupi dal sapore industrial, il tutto con il comune filo conduttore di parti vocali molto scure e aggressive. Come si può intuire, è un lavoro curato timbricamente, con un brillante uso della tavolozza sonora disponibile, già molto ampia grazie al numero e al valore degli ospiti coinvolti. Succede così che, anche nei momenti più tranquilli e moderati, si susseguano numerosissimi frammenti timbrici e sonori (si ascolti, ad esempio, *First*). Nell'insieme è un lavoro ombroso e tetro, con climi bui e paranoici enfatizzati dalla voce, e si apprezza per l'impressionante lavoro di progettazione e produzione sonora. (EM)

Macabre Dance / Fetal Claustrophobia / Blow / Not Dead / Clairvoyance / First / Dream Made Of Wind / Wait Until Dark / Latent Prints / Dream Made Of Water

BLASTULA

LINGUE DI FUOCO

AI MUSIC, 2012

Monica Demuru (voc); Cristiano Calcagnile (batt, vib, perc, pf, elettr, glockenspiel, cajon). Ospiti: Gabrio Baldacci (ch bar, ch); Roberto Cecchetto (ch, ch ac); Gianluca Petrella (trn); Lorenzo Corti (ch); Xabier Iriondo (ch)

Il duo Blastula, composto dalla cantante Monica Demuru e dal percussionista Cristiano Calcagnile, traccia in "Lingue di fuoco" un sentiero di dodici brani tesi a rendere omaggio ad alcune grandi voci femminili, scelte da repertori distanti per epoca e stile. In scaletta troviamo brani che hanno segnato la storia di icone del passato, come Nina Simone e Bessie Smith, ma anche di figure più recenti, come Cassandra Wilson e Björk. Il tutto è legato insieme da un approccio alla materia sonora molto personale, costruito sull'intreccio di voce e percussioni, con l'aggiunta delle chitarre e, in *Mississippi Goddam*, anche del trombone di Gianluca Petrella. I temi originali subiscono una decisa rielaborazione, per un album costantemente alla ricerca di modi espressivi inediti. (RP)

Children Of The Night / Both Sides Now / Four Women / Antoneddu / Mississippi Goddam / L'edera / Loosin Yelav / Nobody Knows You... / Negra presuntuosa / Dancing Barefoot / Atras da porta / Oceania

STEFANO BATTAGLIA TRIO
SONGWAYS

DI **SERGIO PASQUANDREA**

In una carriera lunga ormai quasi trent'anni, Stefano Battaglia si è costruito un percorso artistico assolutamente personale, lontano da qualsiasi moda o tendenza, in cui il jazz si fonde con l'eredità della musica europea, in tutte le sue sfaccettature. Nel 2005, il suo approdo all'ECM di Manfred Eicher ha sancito un'affinità stilistica innegabile, ma ha anche (e per fortuna!) dato piena visibilità internazionale a un musicista che, per il suo carattere schivo e appartato, aveva forse ricevuto meno attenzione di quanta ne meritasse. Nei suoi precedenti lavori per l'ECM, Battaglia aveva esplorato diversi formati e ambiti stilistici, cambiando regolarmente formazione di disco in disco: dai due diversi trii del doppio cd "Raccolto" (2005), alla formazione estesa di "Re: Pasolini" (2007), dove aveva condotto una suggestiva esplorazione nell'universo espressivo dello scrittore e regista friulano, fino al duo con il percussionista e multistrumentista Michele Rabbia in "Pastorale" (2010).

JAZZiT likes it

STEFANO BATTAGLIA TRIO

SONGWAYS
ECM, 2013 (JAZZIT SHOP)

Stefano Battaglia (pf); Salvatore Maiore (cb); Roberto Dani (batt)

Euphonia Elegy / Ismaro / Vondervotteimittis / Armonia / Mildendo Wide Song / Monte Analogo / Abdias / Songways / Perla / Babel Hymn

Questo "Songways" sembra invece volersi riallacciare al progetto precedente, riprendendo il discorso iniziato con "River Of Anyder" (2011). Innanzi tutto, di quel disco è riconfermata la formazione in trio, con Salvatore Maiore e Roberto Dani: entrambi, del resto, già collaboratori di vecchia data. Inoltre, rispetto a quel lavoro, tutto basato sull'esplorazione di luoghi fantastici, mitici o simbolici, sembra di individuare una continuità anche in titoli come *Monte Analogo* (dall'omonimo romanzo di René Daumal), *Ismaro* (una località dell'antica Tracia), *Vondervotteimittis* (la città immaginaria in cui è ambientato racconto *Il diavolo nella torre* di Edgar Allan Poe), *Mildendo Wide Song* (Mildendo è la capitale della gulliveriana Lilliput), *Babel Hymn* o la stessa *title-track*, con il suo riferimento alle "vie della canzone".

Carattere precipuo di "Songways" è il rifiuto delle strutture, così come vengono intese di solito nel jazz, vale a dire dell'improvvisazione su giro armonico: i brani (ad esempio l'iniziale *Euphonia Elegy* o *Armonia*) assumono l'aspetto di veri e propri poemi sinfonici, che attraversano un caleidoscopio di atmosfere e di episodi continuamente cangianti. I due brani citati sono entrambi estesi ben oltre i dieci minuti di durata; non mancano, comunque, le miniature come *Ismaro* o *Abdias*.

Ma, soprattutto, ritornano alcune delle costanti del lavoro di Battaglia: le radici classiche, evidenti nello splendido tocco, rotondo e finemente modulato; la predilezione per le atmosfere sospese, sganciate da una precisa scansione ritmica; l'esplorazione della melodia e del suono, che spesso assumono valore di per sé, come principi organizzativi primari dei brani; l'enfasi sull'interazione di gruppo, nella quale il pianoforte è la voce-guida, sempre però impegnato in un sottile dialogo con gli altri due strumenti, i quali a sua volta si emancipano da qualsiasi ruolo predefinito per trasformarsi in partner del tutto paritari (senza che ci sia necessariamente bisogno di uscire in veri e propri assolo)

BOEREN/MOORE/DE JOODE/BENNINK

COCONUT

PLATENBAKKERIJ, 2013

Eric Boeren (corn); Michael Moore (ten); Wilbet de Joode (cb); Han Bennink (rullante)

La cornetta di Eric Boeren ha, come riferimento esplicito e dichiarato, Don Cherry: e spesso, ascoltando questo "Coconut", vengono in mente certe cose del trombettista, con la loro lineare, quasi indifesa semplicità. O forse sarà il sound così scarno, con Bennink che suona soltanto il rullante (regalandogli lo swing di un intero drum set, ma questo è un altro discorso). La musica è composta di brani dallo spiccato carattere melodico, con i temi eseguiti in una sorta di unisono armolodico, che poi si prolunga anche nelle improvvisazioni, tutte distese sulla dimensione "orizzontale". Impressione confermata dal booklet interno, che cita i primi quartetti di Ornette come modelli. Su tutto, comunque, domina una trasparenza espressiva priva di qualunque orpello, concentrata sull'interplay e su una trascinante spinta ritmica, che rendono il disco un'esperienza d'ascolto altamente godibile. (SP)

Coconut / What Happened At Conway Hall, 1938? / Shake Your Wattle / The Fish In The Pond / Little Symphony / Crunchy Croci / Padàm / Joy Of A Toy / Journal

BONNOT/TRACANNA/CECCHETTO

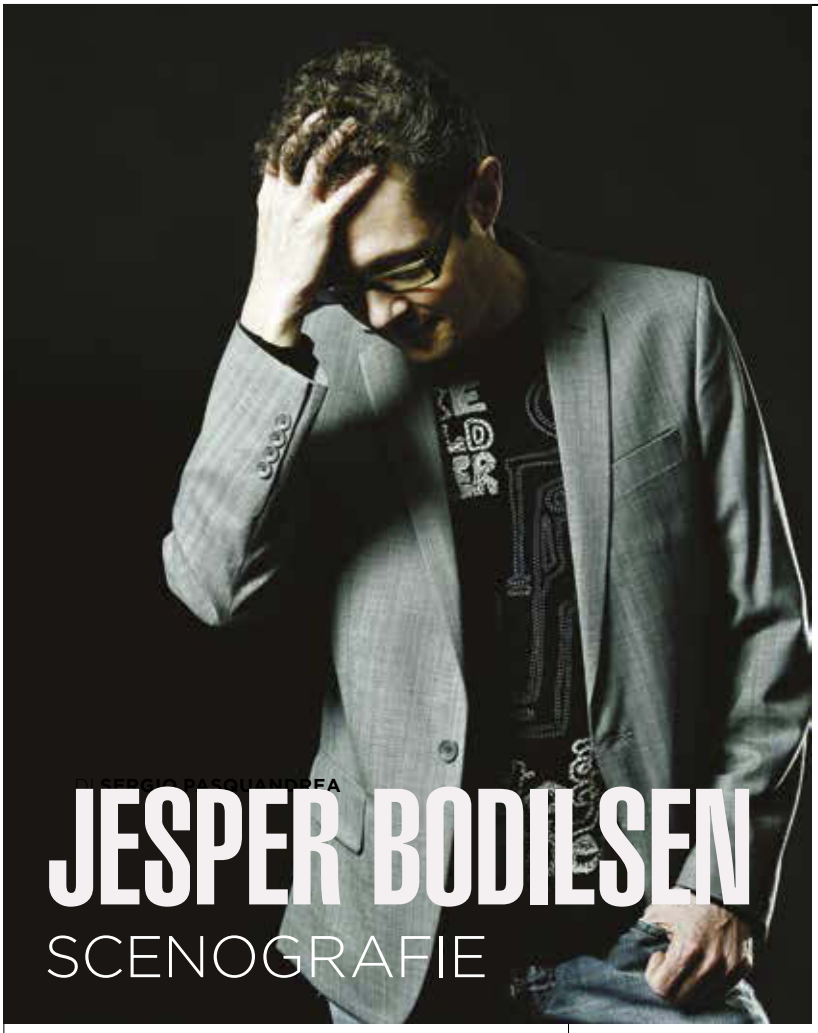
DROPS

BONNOT MUSIC, 2013

Tino Tracanna (ten, bar, sop, fl); Bonnot (dir); Roberto Cecchetto (ch, ch ac). Featuring Paolo Fresu (tr); M1 of Dead Prez (rap, spoken words); Mercedes Casali (voc); Eloisa Manera (vl); DJ Gruff (scratches); Pasquale Catalano (cordiovox, kalimbas); Marco Creti (pf); General Levy (voc); Andrea Andreoli (trn)

"Drops" è un lavoro caratterizzato da una visione musicale contemporanea e innovativa, con una ricca partecipazione di ospiti scelti in ambienti musicali molto differenti: gli archi, le voci di M1 of Dead Prez e General Levy, la tromba di Paolo Fresu e così via, che si innestano in un colorito calderone sonoro. Si tratta nell'insieme di un sound molto complesso, che si realizza nell'incontro tra classica, elettronica, spigolature orientali e fraseggi jazz. Le composizioni sono tutte firmate da Bonnot e Tracanna, propongono groove elettronici arricchiti dalle calde chitarre di Cecchetto e sono scandite dal susseguirsi di eventi sonori diversi e interessanti, come già si ascolta nell'introduttiva *Project One*. Un disco attuale e particolarmente brillante. (EM)

Project One / Drops / Right Links / Developments / Carmelo's Way / House Of Mirrors / Sky Of Tibet



JESPER BODILSEN
SCENOGRAFIE

In Italia, Jesper Bodilsen è noto essenzialmente come "il contrabbassista danese di Bollani": e già in quel contesto, egli aveva mostrato doti di strumentista solido ed efficace, caratterizzato dalla cavata profonda e dal senso ritmico impeccabile. "Scenografie" ce lo rivela anche leader maturo e intelligente, oltre che dotato compositore.

Il disco è frutto di due distinte sedute di registrazione. La prima è avvenuta a Perugia il 15 dicembre 2011 e comprende un trio italiano, con Stefano Bollani al pianoforte e Nico Gori al clarinetto (su due tracce, interviene anche la voce di Joe Barbieri). La seconda, ripresa in Danimarca il 17 gennaio dell'anno scorso, vede protagonista un quartetto scandinavo, con Ulf Wakenius alla chitarra, Paolo Russo (italiano, ma da qualche tempo residente in Danimarca) al bandoneon e Peter Asplund alla tromba e flicorno.

In realtà, però, i brani delle due session sono mescolati liberamente, senza seguire altro ordine se non quello di una suggestione descrittiva e narrativa, ben espressa dal titolo "Scenografie" e dalla suddivisione dei brani in quelli che sono definiti due "atti". In effetti, i brani scritti dal contrabbassista si caratterizzano per una forte capacità evocativa. Al centro della sua ricerca sembra esserci la melodia, come ammette egli stesso nelle note di copertina, aggiungendo: «Come musicista e compositore, con la melodia provo a creare scenografie sempre nuove [...]. Scrivo melodie con forme semplici per lasciare spazio a ogni musicista di inserire la propria impronta personale nella mia musica». Tutti i brani si caratterizzano per un melodismo aperto, lirico, che non di rado inclina verso atmosfere liriche e melanconiche.

Oltre a una serie di brani originali, il disco contiene anche due riletture: il classico di Jobim *Ritrato em branco e preto* e la canzone del cantautore spagnolo Joan Manuel Serrat *La tieta* (conosciuta in Italia nella versione di Mina, che la reintitolò *Bugiardo e incosciente*; ma ne esiste anche una bella versione di Guccini, in dialetto modenese). *Normalmente* è una composizione di Joe Barbieri, mentre *Regni e corone* è stata da lui scritta a quattro mani con Bodilsen.

Ottima l'intesa con entrambe le formazioni protagoniste del disco. Più classicamente jazz il suono del trio con Bollani e Gori, che negli interventi di Barbieri si colora anche di delicate tinte cantautorali; più particolare la sonorità del gruppo con Wakenius (quasi sempre alla chitarra acustica), Asplund e Russo: i primi due avevano già collaborato con Bodilsen nel suo primo cd, "Short Stories For Dreamers" (Stunt, 2009). Su tutto, comunque, spicca il lavoro sempre preciso e misurato dello stesso Bodilsen, che per la maggior parte del tempo rimane a dirigere dallo sfondo, ma ogni tanto si concede anche l'esposizione del tema; e, come evidenzia Enrico Rava nelle note di copertina, ha una tale pregnanza ritmica da non far minimamente rimpiangere l'assenza della batteria

JAZZiT likes it!

JESPER BODILSEN

SCENOGRAFIE
CAROSELLO, 2013

Jesper Bodilsen (cb); Ulf Wakenius (ch ac su CD1 #1, 3, 6, CD2 #3, 4, 6; ch el su CD1 #4); Peter Asplund (tr, flic su CD1 #1, 4, 6, CD2# 3, 4, 6); Paolo Russo (bandoneon su CD1 #1, 3, 4, CD2 #3, 4, 6); Nico Gori (cl su CD1 #2, 5, CD2 #2, 5); Stefano Bollani (pf su CD1 #2, 5, CD2 #1, 2, 5); Joe Barbieri (voc su CD1 #2, CD2 #2)

CD 1: 1° Atto: Longing / Regni e corone / No Road For Readers / Please Walk Me Back / Another Heart / Retrato em branco e preto
CD 2: 2° Atto: La tieta / Normalmente / Napoli / Living / Waiting / Min sommerfugl (La mia farfalla)

JAZZIT likes it!

BOSSO/DI LEONE/BASSI/CAMPANALE 5ET

FOUR FRIENDS IN BARI

FO(U)R, 2012 (JAZZIT SHOP)

Fabrizio Bosso (tr); Guido Di Leone (ch, ch cl); Giuseppe Bassi (cb); Mimmo Campanale (batt)

Il disco vede protagonista un classico quartetto jazz guidato da chitarra e tromba e fortemente caratterizzato dall'alto tasso virtuosistico che si ascolta nella costruzione degli assolo. Qualche composizione originale di Bosso, Di Leone e Bassi si mescola con alcuni tra i più conosciuti standard del jazz americano (*Just Friends*, *But Not For Me*, *Mack The Knife*) e italiano (*E la chiamano estate*), rendendo così il repertorio variegato e godibile. La concezione costruttiva è naturalmente quella tradizionale che prevede esposizione tematica, assolo e scambi funambolici, e conclusione ancora basata sulla melodia principale. Spiccano, tra le altre: la velocissima *Bernie's Tune*, terreno di un entusiasmante assolo di Bosso, *E la chiamano estate*, esposta con un piacevole tempo medium funk, e le atmosfere quasi jungle di *Swing?*. (EM)

King Dorian / Wide Green Eyes / Bernie's Tune / E la chiamano estate / But Not For Me / Swing? / Nostalgia di Cuba / Just Friends / The Nearness of You / Mack The Knife / But Not For Me (alt)

MAURO BRUNINI QUINTET

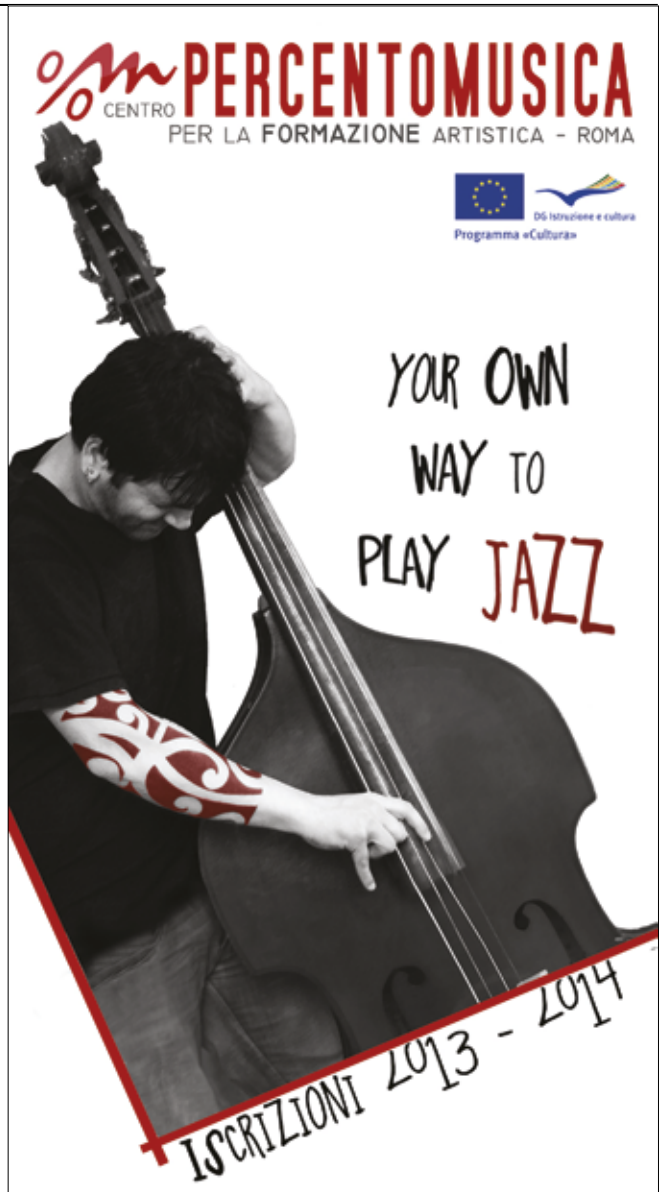
IN MY MIND

ULTRA SOUND, 2013 (JAZZIT SHOP)

Mauro Brunini (tr, flic); Tullio Ricci (ten); Michele Franzini (pf); Roberto Mattei (cb); Nicola Stranieri (batt)

Stilisticamente versato a un approccio di derivazione hard boppistica, "In My Mind" è l'album con il quale il quintetto capitanato da Mauro Brunini sintetizza un'idea di musica basata sulla muscolarità dei singoli componenti e sulla continua ricerca del dialogo melodico. La scaletta si snoda attraverso nove episodi, con due rivisitazioni (*Softly As In A Morning Sunrise*, *Milestones*) e una serie di originali, cinque firmati dal leader e un paio dal pianista Michele Franzini. Predominante è la scelta di sviluppare i temi su ritmi sostenuti, nei quali i musicisti mettono in mostra la loro espressività attraverso l'alternanza di lunghi momenti in solo. Nella ballad *For You* risalta il tocco calibrato di Franzini, oltre che la capacità di Brunini e del tenorista Tullio Ricci di rimanere in equilibrio anche su matrici ritmico-melodiche meno irruenti. (RP)

Softly As In A Morning Sunrise / Lobster Dance / Fast & Furious / In My Mind / Hub's Heritage (A Tribute To Freddie Hubbard) / For You / Impact / A Nice Friend / Milestones



NOTE SONANTI

edizioni discografiche e musicali

sapori colori silenzi in musica

ettore fioravanti

marco tamburini

javier girotto - luciano biondini

mauro gargano

stefano maurizi

massimo cavalli

www.notesonanti.com

JAZZIT likes it

DANIELE CAVALLANTI & THE BROTHEROOD CREATIVE TRANCE MUSIC ENSEMBLE

FACES AND TALES

RUDI, 2013 (JAZZIT SHOP)

Daniele Cavallanti (ten, bar, nay); Gianluigi Trovesi (alto); Luca Calabrese (tr); Lauro Rossi (trn); Carlo Actis Dato (bar, cl b); Emanuele Parrini (vl); Fabrizio Puglisi (pf); Silvia Bolognesi (cb); Andrea Di Biase (cb); Tiziano Tononi (batt)

Il doppio cd documenta un "regalo" che Cavallanti si è fatto per il compimento del suo sessantesimo compleanno: l'organizzazione di un ensemble particolarmente grande che suonasse le sue composizioni. Si tratta quindi di un disco live che percorre temi e improvvisazioni di matrice avant-garde e free. Si apprezzano: l'energia selvaggia e liberatoria che caratterizza tutte le esecuzioni e le notevoli possibilità timbriche, molto ben sfruttate nella scrittura degli arrangiamenti. I brani sono in genere vamp modali libere, e spiccano per bellezza le due composizioni di Ellington (*African Flower* e *Things Ain't What They Used To Be*), due gioielli di un lavoro particolarmente significativo e ben riuscito. (EM)

CD 1: Creative Mesa / Faces: Shadows-Cassavetes / Bertolucci / Jarmusch / Wenders / Eastwood
CD 2: Trance Minutes / Sounds Of Hope / African Flower / Things Ain't What They Used To Be / Raphael's Walk

JAZZIT likes it

MAURO DE FEDERICIS

INSIDE TIME

ALFAMUSIC, 2013 (JAZZIT SHOP)

Mauro De Federicis (ch, ch ac); Gabriele Pesaresi (cb); Fabio Colella (batt). Featuring Max Ionata (ten)

La formazione protagonista di "Inside Time" è un classic guitar trio arricchito dall'energico sax di Max Ionata. I brani sono tutti firmati da De Federicis, con le eccezioni di *Samba pa ti*, un classico di Santana esposto in una versione particolarmente interessante, ed *Embraceable You* e *If I Should Lose You*. Il sound del chitarrista è moderno, con l'uso di accordi particolarmente morbidi e un suono pulito che esalta le belle linee solistiche, pacate e mai banali (si veda l'assolo a bicordi di *Another Day To Think About*). Il trio è molto affiatato, allo stesso tempo energico, rilassato e leggero. Originalità e lirismo sono ben esplicitati in *Embraceable You*, qui in una lancinante versione introdotta dalla chitarra classica. Un lavoro notevole, interessante sia per l'ottima concezione chitarristica sia per il sound complessivo, originale e ricco di inventiva. (EM)

Inside Time / Outside Of Time / It's Her Day / Samba pa ti / Evanescent / Beach Vision / Another Day To Think About... / Embraceable You / Midnight In New York / If I Should Lose You

fo(u)r RECORDS

STANDARDS ON GUITAR vol.2
Guido Di Leone 4tet
Fo(u)r CD414 - 2013

Guido Di Leone
chitarra
Onofrio Paciulli
Bruno Montrone
pianoforte
Francesco Angiuli
Dario Di Lecce
contrabbasso
Fabio Delle Foglie
G.nni Scasciamacchia
batteria

THE RAINBOW
G. Scasciamacchia 5tet
Fo(u)r CD413 - 2013

Giovanni Amato
tromba e flicorno
Gaetano Partipilo
sax alto e soprano
Pietro Lussu
pianoforte
Giuseppe Bassi
contrabbasso
G.nni Scasciamacchia
batteria

PALMA
The Smitherson Jazz with Guido Di Leone
Fo(u)r CD412 - 2013

Mike Lovito
tromba
Andrea Candela
pianoforte
Frank La Capra
contrabbasso
G.nni Scasciamacchia
batteria
Guido Di Leone
chitarra

L'OSPITE
Paolo Magno plays Armando Trovajoli
Fo(u)r BE010 - 2013

Paolo Magno
chitarra elettrica e acustica
Pippo Lombardo
pianoforte e tastiere
Onofrio Paciulli
pianoforte
Luigi Catella
contrabbasso
Michele Di Monte
batteria

www.four-edition.com
info@four-edition.com
facebook.com/fouredition

DISTRIBUZIONE MASTER MUSIC PIACENZA
in collaborazione con LILIUM PRODUZIONI

© ILARIA FEDELI

RICCARDO CHIARION

SIRENE

IL DISCO "SIRENE" (CALIGOLA, 2012) PRESENTA IL NUOVO QUARTETTO DI RICCARDO CHIARION, CON MICHELE POLGA, STEFANO SENNI E LUCA COLUSSI. NE ABBIAMO PARLATO CON IL CHITARRISTA FRIULANO, AUTORE DI UNA MUSICA OTTIMAMENTE BILANCIATA FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

DI **EUGENIO MIRTI**

«Mi piace il suono limpido, caldo e diretto; cerco di immaginarlo naturale, che dipenda il più possibile dal tocco delle dita e che si avvicini alla fluidità del canto»

Come hai scelto la formazione, in particolare Michele Polga, valido deuteragonista?
La definizione della lineup è stata guidata dal desiderio di ottenere un sound moderno. Con Michele avevo suonato in passato e condiviso idee riguardanti materiali musicali che stavamo esplorando: è stato quindi abbastanza naturale pensare a lui, volendo coinvolgere nel progetto un sassofonista tenore. Stefano e Luca costituiscono una sezione ritmica molto affiatata e non ho avuto dubbi nel chiedere la loro collaborazione, vista la grande capacità di comunicazione musicale che li caratterizza.

Sia le melodie sia le armonie del disco sono molto complesse, e il sound è moderno e personale allo stesso tempo: come hai lavorato a composizioni e arrangiamenti?
Mi sono reso conto che spesso la sonorità del gruppo dipende dalla scrittura musicale, che può portare a soluzioni inconsuete soprattutto quando si affrontano tessuti armonici complessi. Generalmente evito concatenazioni accordali tonali e questa scelta genera un sound sospeso dalla connotazione moderna a me particolarmente affine. Nel comporre le melodie spesso mi impongo l'utilizzo esclusivo di alcuni intervalli o strutture melodiche regolari; se ne trova esempio in *Guardando*, *Falsopiano* e *Gufo*. In altre composizioni invece penso al ritmo associato alle frasi: è il caso di *Namòs*, nella quale ogni misura ha una metrica diversa. Spesso armonizzo i temi in un secondo momento: è molto interessante scoprire ciò che può scaturire dai diversi abbinamenti armonici e, alle volte, per mettere in risalto queste caratteristiche, le melodie sono eseguite in "rubato" (ad esempio in *Guardando*).

Il suono di chitarra è bello e personale. Quanto è importante avere un suono riconoscibile a tuo parere?
Mi piace il suono limpido, caldo e diretto; cerco di immaginarlo naturale, che dipenda il più possibile dal tocco delle dita e che si avvicini alla fluidità del canto. Lo sviluppo del suono, nel mio caso, va di pari passo con l'evoluzione del binomio tocco/orecchio musicale. Credo che avere un suono riconoscibile sia molto importante; è come la propria voce, una caratteristica istintiva che si manifesta al di là dell'utilizzo o meno di apparecchiature tecnologiche e può essere individuato anche in ambiti compositivi molto diversi.

Alcuni brani hanno i riff di contrabbasso come caratterizzazione (si vedano *Namòs* e *Gufo*), è un espediente compositivo che ti piace particolarmente?
In *Namòs* la metrica del tema cambia quasi a ogni misura e la "chiave ritmica" per suonarlo è costituita da un semplice incremento o sottrazione di quarti a una clave di base. La scelta delle note è stata operata da Stefano. *Gufo* invece è un brano composto in cinque quarti e il contrabbasso sottolinea gli accenti fondamentali della metrica, che in alcuni momenti contrastano in maniera eclatante con il ritmo della melodia.

Quali sono i tuoi progetti futuri?
A breve uscirà un nuovo cd a nome mio, "Mosaico", con ospite Pietro Tonolo: nove composizioni originali edite da Caligola Records. Contemporaneamente sto lavorando a un progetto che prevede la registrazione di un altro disco con musicisti di fama internazionale che spero si organizzerà a ottobre

JAZZIT likes it

RICCARDO CHIARION QUARTET

SIRENE
CALIGOLA, 2012 (JAZZIT SHOP)

Riccardo Chiarion (ch); Michele Polga (ten); Stefano Senni (cb); Luca Colussi (batt)

Riccardo Chiarion presenta in "Sirene" un classico quartetto jazz guidato da sax tenore e chitarra, caratterizzato dunque dal consueto sound legato a questo tipo di formazione. Le composizioni sono tutte interessanti: il chitarrista friulano è un ottimo autore e le armonie sono particolarmente affascinanti, come si ascolta in *Falsopiano*; si avverte una predilezione sia per i momenti sospesi e coronati (*Guardando* e *Domani*) sia per i riff esposti dal contrabbasso di Senni (*Gufo* e *Partire*). Nell'insieme la musica "respira" grazie alla leggerezza della ritmica e alle invenzioni dei due solisti, e il sound è allo stesso tempo personale e moderno. Ottimo il lavoro di Senni e Colussi: è piacevole, infatti, constatare come anche i brani più energici come *Namòs* siano rilassati e mai gratuitamente aggressivi. Chitarristicamente Chiarion espone un linguaggio personale e riconoscibile e i suoi assolo (così come quelli di *Polga*) sono sempre molto consistenti, lunghi e ben costruiti. Nell'insieme "Sirene" è un lavoro maturo, ben scritto e suonato da un quartetto allo stesso tempo preciso e creativo, e si fa apprezzare per la notevole inventiva nella gestione di una formazione tra le più classiche della storia del jazz. (EM)

Guardando - In fuga / Falsopiano / Dilemma / Domani / Namòs / Sirene / Gufo / Partire

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA · SARDEGNA www.sardegnaturismo.it · COMUNE DI DORGALI · Fondazione Banco di Sardegna · MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI · GJAM MUSIC

PROVINCIA DI NUORO · CARAS PUBBLICA ISTRUZIONE · P.O.R UNIONE EUROPEA · DORGALI · NUOVO CONSORZIO TRASPORTI MARITTIMI CALA GONONE · sardinia post · TWINS MUSIC

CALA GONONE JAZZ FESTIVAL

XXVI EDIZIONE
24>30 LUGLIO 2013

WWW.GRAFICACURRELI.COM

BOXOFFICE SARDEGNA PREVENDITA CIRCUITO BOXOFFICE, ANCHE DAL SITO BOXOFFICESARDEGNA.IT

INGRESSO AGLI SPETTACOLI: € 15.00 · RIDOTTI: € 10.00 · L'INGRESSO AGLI SPETTACOLI ALLE GROTTE DEL BUE MARINO E' DI € 5.00

INFOLINE: 0784 232539 · ASS.INTERMEZZO@TISCALI.IT WWW.INTERMEZZONUORO.IT

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA: ASSOCIAZIONE CULTURALE L'INTERMEZZO NUORO intermezzo

LEONARDO DE LORENZO

PICTURES

SKIDOO, 2012

Vincenzo Saetta (alto); Giulio Martino (ten #3, 4, 7, 8, 9, sop #6); Nicola Andrioli (pf); Marco De Tilla (cb); Leonardo De Lorenzo (batt)

Il batterista e compositore Leonardo De Lorenzo organizza l'itinerario del suo "Pictures" servendosi della duttilità stilistica del pianista Nicola Andrioli, utile sia per gli incastri ritmici sia per le esposizioni tematiche in solo, e della valenza timbrica espressa da Vincenzo Saetta e Giulio Martino, i quali – alternando alto, soprano e tenore – disegnano una decisa ampiezza espressiva. I nove brani originali proposti sprigionano un jazz mainstream capace di spaziare dalla ballad *Luce del tuo sorriso* – dove risalta anche il contrabbasso di Marco De Tilla – al movimento angolare e ritmicamente fantasioso di *Teresa*, dalle atmosfere eleganti di *Ciccio* a quelle più informali dell'iniziale *Dragonfly*. Il leader non si espone quasi mai in primo piano, e sceglie di costruire la sua musica attraverso un calibrato movimento d'insieme e sull'interazione di gruppo. (RP)

Dragonfly / Ciccio / Happiness Vamp / Luce del tuo sorriso / Teresa / Aria prigioniera / Lonely / Canzoncina / Ninna nanna

DI SABATINO/RUGGIERI DUO

INNI D'ITALIA

VAP/SUONI & DINTORNI, 2012

Paolo Di Sabatino (pf); Renzo Ruggieri (fisa, melodica); Antonella Ruggiero (voc #16); Roberto Colombo (vocoder #16)

Una compilation di brani radicati nella memoria collettiva. La coppia Di Sabatino/Ruggieri interpreta pagine rappresentative del patrimonio musicale italico scandagliando classica, leggera, folk e cinema alla ricerca di vere e proprie icone internazionali come *Nel blu dipinto di blu*, *Con te partirò*, *Va pensiero*, *Amarcord*, *'O sole mio* fino alla più recente *La vita è bella*. L'apertura non poteva prescindere dal citare l'inno ufficiale, *Fratelli d'Italia*, mentre al noto tradizionale abruzzese *Vola vola vola* (versione live con Antonella Ruggiero) è affidata la chiusura. Arrangiamenti intriganti, nel pieno rispetto della melodia, insaporiti da agogiche variazioni armonico-ritmiche. (ADV)

Fratelli d'Italia / Nel blu dipinto di blu / Caruso / Medley: Pinocchio-Tema di Geppetto / Con te partirò / Azzurro / Va pensiero / Pippo non lo sa / Il cuore è uno zingaro / Margherita / Amarcord / Medley: Metti una sera a cena-More / La vita è bella / Medley: Munasterio 'e Santa Chiara-'O sole mio / Così Pa.Re. / Vola vola vola

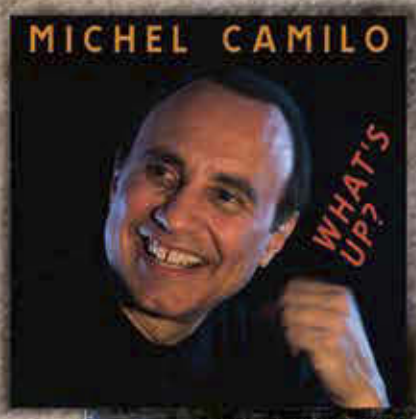
COLUMBIA

SONY MUSIC

OKeh

I NUOVI Album

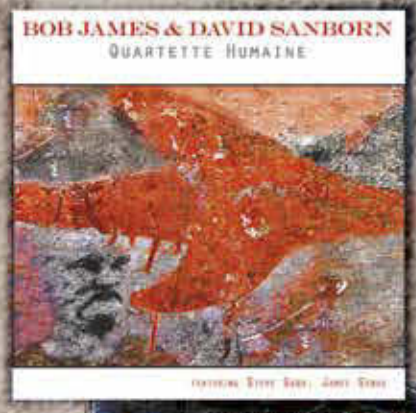
88765456862 (1 CD)



88883703992 (1 CD)

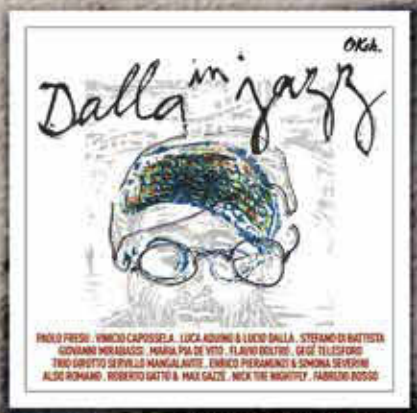
88883717382 (1 CD)
88883717381 (2 LP)

88765444462 (1 CD)
88765442461 (1 LP)



88765484712 (1 CD)
88765484711 (1 LP)

88765425822 (1 CD)



88883702872 (1 CD)

DREILÄNDER TRIO

DREILÄNDER TRIO

PALOMAR, 2012

Claudio Cojaniz (pf); Giovanni Maier (cb); Zlatko Kaucic (perc)

Tra i vari interressi paralleli alla musica coltivati da Claudio Cojaniz c'è l'enigmistica, e il lavoro svolto con questo trio, completato da Giovanni Maier al contrabbasso e Zlatko Kaučič alle percussioni, vira in territori stilistici dall'interpretazione non immediata. Le dodici tracce proposte, registrate dal vivo nell'Antico Teatro Sociale Arrigoni di San Vito al Tagliamento, sono frutto di creazioni istantanee sviluppate su alcune idee di base, divise in maniera paritaria tra i musicisti. Si tratta di andamenti melodici (prodotti quasi esclusivamente dal pianista friulano) che solo a tratti trovano percorsi costruiti in maniera lineare (*Izpoved*), risultando spesso angolari e con una struttura ritmica appena accennata (*Hidalgo*). Gli spazi narrativi sono condotti attraverso chiavi di lettura avanguardistiche, dove a predominare sono le molte pause riflessive, a vantaggio di una costante tensione improvvisativa. (RP)

Entry / Leo / Cymbalum / Izpoved / Hidalgo / Zprto / m & M / Trieste-Amman / Nightly / El peon / Rain Indigo / Exit

THE KAHIL EL'ZABAR QUARTET

WHAT IT IS!

DELMARK, 2013

Kahil El'Zabar (batt, African earth drum, kalimba); Kevin Nabors (ten); Justin Dillard (pf); Junius Paul (cb)

Kahil El'Zabar è un poliedrico musicista che vanta collaborazioni con Cannonball Adderley, Stevie Wonder, Paul Simon e molti altri, e in "What It Is!" propone una musica caratterizzata dall'approccio modale alle composizioni, costruite su energiche vamp che richiamano i mondi sonori tipici dei primi anni Sessanta. Due gli omaggi a John Coltrane: *Impressions* in una versione non troppo veloce e ricca di energia, e *Central Park West*, costruita sul gagliardo riff del contrabbasso. I mondi sonori sono ricchi e affascinanti: le percussioni di *What It Is!*, l'Hammond in *Song Of Myself*, la kalimba di *From The Heart*. Ogni brano si integra perfettamente con gli altri ma è caratterizzato da piccoli accorgimenti timbrici che lo diversificano. Nell'insieme un disco potente, in cui la ritmica tiene le redini del discorso musicale. Particolarmente felice è il playing di Dillard, che non teme gli inevitabili confronti con lo stile di McCoy Tyner. (EM)

The Nature Of / Impressions / What It Is! / Song Of Myself / Central Park West / From The Heart / Kari

© MASSIMILIANO FARINETTI

DIMITRI GRECHI ESPINOZA

LA SOCIETÀ DELLE MASCHERE

"LA SOCIETÀ DELLE MASCHERE", APPENA USCITO PER RUDI RECORDS, È IL CULMINE DI UN LUNGO PERCORSO DI RICERCA NELLE RADICI AFRICANE DEL JAZZ, CONDOTTO DAL DINAMITRI JAZZ FOKLORE. UN LAVORO COMPLESSO E STRATIFICATO, DOVE SONORITÀ MODERNE E ARCAICHE SI FONDONO IN PERFETTA ARMONIA

DI **SERGIO PASQUANDREA**

«La musica della "Società delle maschere", sulla quale avevamo già iniziato a lavorare l'anno prima, si è definita così grazie al contatto diretto con una maniera comunitaria e non individualistica di fare e vivere la musica»

So che questo disco ha una genesi piuttosto lunga, che comprende anche un viaggio in Africa e varie collaborazioni con gruppi africani.
Siamo andati nel 2011 in Mali al "Festival au desert", in collaborazione con Fabbrica Europa di Firenze, per suonare con il gruppo tuareg delle Tartit, e abbiamo avuto modo di continuare poi l'esperienza in Italia con Bombino, un altro musicista tuareg del Niger. La musica della "Società delle maschere", sulla quale avevamo già iniziato a lavorare l'anno prima, si è definita così grazie al contatto diretto con una maniera comunitaria e non individualistica di fare e vivere la musica; con la conferma che la strada musicale che avevamo intrapreso continuava a essere in linea coi principi tradizionali africani.

Come vi ponete, in quanto italiani e toscani, di fronte a tradizioni apparentemente così diverse e lontane come quelle africane?
È la mancanza di una nostra tradizione culturale e musicale che ci ha spinto a cercarla da altre parti; così abbiamo avuto la fortuna di venire adottati dall'Africa e conoscere alcuni principi musico-culturali, che in linea generale continuano a essere presenti nel continente africano, rivestendosi di varie forme nei diversi paesi che lo compongono.

La musica de "La società delle maschere" prevede anche un elemento scenico, costituito dalle maschere che indossate sul palco. Com'è nata questa idea e come pensi abbia influenzato la pratica musicale del gruppo?
L'idea è stata una conseguenza delle ricerche che avevo fatto nella cultura Kongo, dove le maschere rappresentano simbolicamente uno stato dell'individuo più interiore. Scegliendo un animale che lo rappresentasse, ognuno di noi ha deciso di cercare questa dimensione invisibile e provare insieme a creare ed elaborare musica partendo da questa stessa dimensione.

I titoli dei brani presuppongono un elemento quasi rituale, con il riferimento ai quattro elementi. Quali elementi musicali hai usato per rendere ognuno di essi?
Ho usato modi e idee ritmiche che caratterizzassero ogni elemento partendo dalle conoscenze di ordine simbolico che avevo su ognuno di essi, decidendo di non utilizzare nessuna tecnica compositiva europea occidentale, finanche quelle legate al jazz.

Nel disco, colpisce il nesso tra l'elemento "arcaico"-folklorico e quello "moderno"-jazzistico, esplicito del resto anche nel nome del gruppo. Come pensi si integrino queste due dimensioni?
In realtà, non saprei bene come rispondere a questa domanda: il nome del gruppo esprime le linee guida del percorso di ricerca musicale che abbiamo iniziato nel 1999, partendo dal jazz e passando attraverso il folklore, per poi risalire alle radici del fare musica, al luogo di origine dal quale tutte le diverse forme musicali sono nate.

Il Dinamitri Jazz Folklore esiste ormai da diversi anni. Come descriveresti la vostra evoluzione, e che ruolo pensi abbia in essa questo disco?
Siamo un gruppo che ha un rapporto integro con l'arte di fare musica, una comunità di musicisti che ha deciso di testimoniare la possibilità di un diverso approccio al jazz e questo CD è il primo documento sonoro nel quale proponiamo anche idee musicali che non siano solo un omaggio alla storia di questa musica ■

JAZZiT likes it!

DINAMITRI JAZZ FOLKLORE

LA SOCIETÀ DELLE MASCHERE
RUDI, 2013 (JAZZIT SHOP)

Dimitri Grechi Espinoza (alto, sopranino); Emanuele Parrini (vl, vla); Beppe Scardino (bar, cl b); Pee Wee Durante (Hammond, Rhodes, clavinet, elettronica); Gabrio Baldacci (ch); Andrea Melani (batt); Simone Padovani (perc); Piero Gesuè (voc #5, 6)

È un peccato che all'ascolto di "La società delle maschere" manchi l'aspetto visivo, tutt'altro che secondario o accessorio: sul palco, infatti, i musicisti dell'ensemble si esibiscono indossando grandi maschere sciamaniche, che contribuiscono a esaltare l'atmosfera rituale che questa musica spesso trasmette. "La società delle maschere" è il culmine di un complesso percorso, che negli anni ha portato il gruppo a collaborare con musicisti tuareg e con le performance di Amiri Baraka. È una musica che, secondo le parole di Grechi Espinoza, evita volutamente le tecniche compositive tradizionali per concentrarsi piuttosto sulla costruzione di atmosfere tendenti alla trance, in cui insistenti strutture ritmico-modali sostengono il complesso lavoro dell'improvvisazione individuale e collettiva, nella quale strumenti elettrici e acustici si mescolano senza soluzione di continuità. I primi quattro brani costituiscono una sorta di suite, dedicata ai quattro elementi, mentre negli ultimi due interviene la vocalità di Pierò Gesuè, a evocare le suggestive atmosfere del deserto e della musica tuareg. (SP)

Terra / Acqua / Fuoco / Aria / Blues Africaine / Bashir

FONDAZIONE
SIENA JAZZ
ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ

SJU - Siena Jazz University

Corsi di Diploma accademico di I livello

Il Decreto ministeriale D.M.10 novembre 2011, n.193 autorizza la Fondazione Siena jazz al rilascio di titoli di Alta formazione frtistica per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello in:

batteria e percussioni jazz, basso elettrico, canto jazz, chitarra jazz, clarinetto jazz, contrabbasso jazz, pianoforte jazz, sassofono jazz, tromba jazz, trombone jazz.

Apertura iscrizioni per l'anno accademico 2013-2014: martedì 2 aprile 2013

Termine iscrizioni: lunedì 2 settembre 2013

Esami di ammissione: da giovedì 5 a sabato 7 settembre

Comunicazione risultati: martedì 10 settembre 2013

Inizio lezioni: mercoledì 6 novembre 2013

384 ore di lezione per anno accademico

1.152 ore di lezione nel triennio

Frequenza lezioni: il corso si articola in 16 incontri intensivi, ciascuno della durata di quattro giorni, dal mercoledì (inizio ore 11:00) al sabato (termine ore 14:30), ogni 2 settimane, per otto mesi

Ore giornaliere di lezione: da 6h ad 8h

25 posti disponibili tramite selezione negli esami d'ammissione

32 ore individuali di strumento

64 ore di lezione di musica d'insieme, con formazioni di 4 o 5 studenti in cui ogni docente insegna suonandovi come leader della formazione

Stage gratuiti, con musicisti nazionali e internazionali, riservati agli studenti dei corsi

Fondazione Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz
Fortezza Medicea, 10 • 53100 SIENA tel. 0577 271401
info@sienajazz.it • www.unijazz.it • www.sienajazz.it

COMUNE DI SIENA

Provincia di Siena

REGIONE TOSCANA

EPTAGROOVE

UN PO' DI LUCE

CALIGOLA, 2012

Hugo D'Leon (tr, flic); Davide Agnoli (alto, sop); Francesco Ganassin (cl); Attilio Pisarri (ch); Mauro Bonaldo (b el); Lorenzo Bonucci (batt). Ospite speciale: Marco Tamburini (tr #1, 7)

Gli Eptagroove si sono formati nel 2010 all'interno del Dipartimento Jazz (diretto da Marco Tamburini) del Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo, e dopo aver conseguito alcuni premi in ambito nazionale, sono arrivati alla registrazione di questo primo album. La scaletta di "Un po' di luce" è composta di brani originali, tre dei quali firmati dal chitarrista Attilio Pisarri, e alcuni standard, come *Body And Soul*, dove è presente nelle vesti di ospite lo stesso Tamburini. Le melodie prodotte fanno spesso leva sulla forza espressiva dei fiati che, all'unisono o alternandosi in solo, si ritagliano ampie parti di primo piano. Sullo sfondo l'assetto ritmico di Lorenzo Bonucci e Mauro Bonaldo flette secondo gli scenari proposti, poiché il lavoro presenta sia delle partiture variabili (*Hymn*) sia dei passaggi più statici (*Con Alma*). (RP)

Hymn / Who Wants pici? / Blue In Red / Con Alma / Finzioni / Un po' di luce / Body And Soul / Nativa

MAX FRANKL

HOME

MATERIAL, 2012

Max Frankl (ch, ch ac); Nils Wogram (trn); Domenic Landolf (ten, cl b); Pablo Held (pf, Rhodes); Matthias Pichler (cb); Silvio Morger (batt)

Fatta eccezione per *Vertigo*, scritta con Nils Wogram, e *Aquatil* con Pablo Held, i dieci brani che compongono l'album "Home" (edito dall'etichetta Materiel Records di Wolfgang Muthspiel) portano la firma di Max Frankl, giovane chitarrista bavarese di Weilheim. Il leader propone una serie di passaggi stilisticamente omogenei, che trovano la loro forza espressiva nel suono d'insieme e soprattutto nelle capacità soliste degli interpreti. L'iniziale *Nighthawks* si risolve in un tema timbricamente morbido, che si contrappone alle spigolature della successiva *Grimsvoetn*, dove il leader lascia il ruolo principale al trombone di Wogram e all'improvvisazione pianistica di Held. Le corde di Pichler introducono *Mr. Goodchord*, brano in cui Frankl dà forma con una manciata di note a una melodia lineare, per uno stile personale caratterizzato da poca irruenza esecutiva e dalle molte pause previste negli spartiti. (RP)

Nighthawks / Grimsvoetn / Mr. Goodchord / Blau / Vertigo / Interlude / Holober / Aquatil / Der Bär Kommt Heim / Mantra

RAFFAELE GENOVESE TRIO

ANAMNESI

ALFAMUSIC, 2013

Raffaele Genovesi (pf); Marco Vaggi (cb); Tony Arco (batt). Featuring Giuseppe Tortora (vlc #1)

Il sound di Raffaele Genovese è caratterizzato dal tocco vellutato che esalta le lievi melodie, sempre rilevanti e interessanti. Le composizioni sono impreziosite dal buon affiatamento del trio: ottime le scelte ritmiche e timbriche di Arco così come il playing di Vaggi che incalza, sorregge e fraseggia con il leader. Particolarmente indovinata è la presenza dell'ospite Giuseppe Tortora al violoncello in *Prologo*. Il brano *05.04 a.m.* propone un sound rock e alterna una battuta in 3/4 a una in 2/4; notevole l'assolo, convincente e interessante sia dal punto di vista ritmico sia da quello melodico. Momenti più leggeri e morbidi (*No Way Out*, *How Far?*) si alternano a episodi più ritmici (*Rah'el*) e brani con ricche armonie (*Seabed*) si contrappongono a morbide vamp modali (*Soft Light*). Nell'insieme "Anamnesi" è un lavoro composito, allo stesso tempo lieve ed energico e molto ben suonato e arrangiato. (EM)

Prologo/ 05.04 a.m. / No Way Out / How Far? / Memento / Pedro / Seabed / Rah'el / Il domatore dei venti / Soft Light / Alexader Scriabin / Way Out

ENRICO GHELARDI BOPTET

THAT'S TIME!

BARVIN, 2012

Enrico Ghelardi (bar #2, 8, 9, cl b #3, 5, 7, ten #1, 6, sop #4); Massimo Pirone (trn, basso tuba #3, 9); Pierpaolo Principato (pf); Stefano Cantarano (cb); Massimiliano De Lucia (batt)

I riferimenti strumentali di Ghelardi si chiamano Serge Chaloff, Cecil Payne e Gerry Mulligan, responsabili di una riforma solistica del sax baritono. Il sassofonista pisano si muove in contesti di estrazione cool nel solco tracciato da questi grandi musicisti, con una pronuncia distintiva dallo swing innato che ne determina l'originalità anche in campo compositivo (sette brani portano la sua firma). I timbri gravi e spessi dei fiati creano un fronte sonoro voluminoso, con la percezione di trovarsi al cospetto di una grande orchestra. Dai giochi tensivi fra baritono e trombone prende corpo lo swing latin *That's Time!*, mentre i toni cupi del clarinetto basso introducono il dinamico walking bass *Waiting*. La ballad *Too Young To Go Steady* esalta le doti interpretative del quintetto, con gli interventi emozionali di clarinetto e trombone. (ADV)

Moony / That's Time! / Waiting / A Sunny Day / Too Young To Go Steady / Take Up / Love Me Or Leave Me / Dhatri / Go On

MARINI - ROLFF - U.T. GANDHI

Bruno Marini
Baritone Sax, Flute
Massimiliano Rolff
Double Bass, Electronics
U.T. Gandhi
Drums & Percussions

Un concerto che è l'incontro di tre anime musicali alla ricerca di un sound personale e contemporaneo, asciutto e sorprendente, che affonda le sue radici nel Jazz e nella Black Music, per percorrere insieme al suo pubblico strade musicali fatte di percorsi improvvisativi istantanei, urbani e futuristici, a cavallo fra la voce popolare e la musica colta.

PERICO SAMBEAT ITALIAN QUARTET

P. Sambeat - Alto Sax
D. Gorgone - Piano
M. Rolff - Double Bass
N. Angelucci - Drums

Il nuovo progetto musicale del celebre sassofonista iberico. Compositore e sassofonista energico e raffinato Sambeat dà vita, insieme all'affiatata ritmica italiana di Daniele Gorgone, Massimiliano Rolff e Nicola Angelucci, ad un evento musicale che affonda le sue radici nel Jazz "Newyorkese".

NY3

Emanuele Cisi
Tenor Sax
Joseph Lepore
Double Bass
Luca Santaniello
Drums

Il nuovo progetto "Newyorkese" di Emanuele Cisi votato all'essenzialità, all'energia e alla grande tradizione del Jazz, realizzato insieme a Joseph Lepore e Luca Santaniello. Grande feeling, consolidato in numerose esibizioni in alcuni dei più celebri Jazz club di New York.

EMANUELE CISI

Uno dei sassofonisti più apprezzati sulla scena Jazz internazionale.
Un suono personale e ricercato, un approccio energico, uniti a una profonda conoscenza della tradizione e a uno spiccato senso della melodia e dello swing.

MASSIMILIANO ROLFF

Compositore e contrabassista con un sound che si contraddistingue per lo spiccato senso di swing e per la creatività solistica, comunque fortemente ancorata alla tradizione. Negli ultimi anni ha calcato i palchi europei ed americani con le sue formazioni così come al fianco di straordinari musicisti internazionali.

BLUEART IS OFFICIAL MANAGEMENT & BOOKING OF EMANUELE CISI & MASSIMILIANO ROLFF

BLUE ART MANAGEMENT

Rosario Moreno Artist Manager
Phone: +39 0185 36 45 00 - Mobile: +39 335 52 57 840
moreno@blueartmanagement.com - www.blueartmanagement.com
Produzioni - Booking - Management

JAZZIT likes it!

MAURIZIO GIAMMARCO RUNDEEP

LIGHTS AND SHADES

PARCO DELLA MUSICA, 2013

Maurizio Giammarco (alto, ten, sop); Vic Juris (ch); Jay Anderson (cb); Adam Nussbaum (batt)

Nuovo capitolo della multiforme attività di Maurizio Giammarco, questa band riunisce quattro musicisti che hanno in comune, come si legge nelle note di copertina, il fatto di appartenere alla «stessa generazione, [...] cresciuta in tempi di grande passione e di proiezione utopica, quando si sperimentava e assorbiva tutto, dal rock all'avanguardia più colta». E, in effetti, tutti sono nati intorno alla metà degli anni Cinquanta, e nel disco sembrano voler rendere omaggio a un certo jazz aperto e creativo, tipico degli anni Settanta. Il repertorio, firmato da tutti e quattro i musicisti, spazia da atmosfere più liriche (una dilatata *Lonely Woman*, la cantabile *Folk Song*) a climi più vicini al post-bop (*Shadow Dance*, *Local Warming*, *Victim*). Colpisce la smaliziata agilità con cui il quartetto si muove in ognuno dei brani, declinando qualunque idioma con impressionante confidenza e profondità. (SP)

Lonely Woman / Local Warming / Folk Song / Shadow Dance / Victim / Elvinadam / A Second Look / Still Room with Memoirs / 25 / We 3

JAZZIT likes it!

MAURIZIO GIAMMARCO & OJDM

CIELI DI SICILIA

ANAGLYPHOS, 2012 (JAZZIT SHOP)

Silvio Barbara, Salvo Riolo, Dino Amasi, Gianni Morello (tr); Camillo Pavone, Nando Sorbello, Salvo Distefano, Antonio Caldarella (tr); Orazio Maugeri (alto, sop); Marco Caruso (alto); Rino Cirinnà (ten); Gaetano Cristofaro (ten, cl b); Carlo Cattano (bar, fl); Sebi Burgio (pf, p el); Alberto Fidone (cb, b el); Nello Toscano (cb); Giuseppe Tringali (batt); Dino Rubino (tr); Maurizio Giammarco (sax)

Questa suite, che celebra la Sicilia e i suoi cieli, nasce da un invito a Maurizio Giammarco da parte dell'Orchestra Jazz del Mediterraneo (OJdM), fondata nel 1998 dal contrabbassista Nello Toscano. Giammarco ne approfitta per confezionare una serie di complesse e sontuose partiture, in cui dà fondo a tutte le risorse espressive e timbriche della big band jazz contemporanea, per terminare con una versione di *Caravan* profondamente riarrangiata. L'orchestra lo segue con una compattezza e versatilità davvero invidiabili, offrendo anche una sequenza di impeccabili contributi solistici. (SP)

Il cielo su Segesta / Il cielo su Catania / Il cielo su Ortigia / Il cielo su Capaci / Il cielo su Bagheria / Il cielo su Erice / Sicilian Blues / Migration / Eroi qualunque / Caravan

ZONE DI MUSICA

N. EX. T.

NEW EXPERIENCES TIME

CLAUDIO LEONE

PEOPLE & PLACES

DORA SISTI

MAI PRIMA D'ORA

MATTEO CONA 4et

ALTRA CORSA ALTRO GIRO

Roma Zone di Musica s.r.l.
Via Sansepolcro 4d 00186 Roma
Tel. 06 3338001 Fax 06 3338100
www.zonedimusica.com
info.zonedimusica.com

iTunes · Jazzos.com · Jazzit Shop

© ROBERTO CIFARELLI

MICHAEL ROSEN

IPSO FACTO

LA VOGLIA DI LIBERTÀ ESPRESSIVA DEL SASSOFONISTA AMERICANO, UNITA ALL'ENTUSIASMO E ALLA CARATURA DEL PIANISTA GREG BURK, DÀ VITA ALLE COORDINATE FORMALI DEL PROGETTO EDGE, QUINTETTO COMPLETATO DA DANIELE TITTARELLI, FRANCESCO PONTICELLI E ADAM PACHE. L'ALBUM "IPSO FACTO" (DODICILUNE, 2012) È LA SINTESI DELLE LORO IDEE E DEL LORO STILE, LONTANO DAI FACILI INCASELLAMENTI

DI **ROBERTO PAVIGLIANITI**

«Il quintetto ha dei riferimenti, ma il sound è molto compatto e riconoscibile, poiché si suona in modo aperto. C'è una decisa libertà di espressione tesa a evitare le soluzioni più scontate»

Com'è nato il progetto Edge?
Qualche anno fa volevo creare un gruppo con due sassofoni e sezione ritmica. Parlai di questa idea con Daniele Tittarelli, un sassofonista che ammiro tantissimo per la bellezza del suono e del fraseggio, oltre che per lo spessore dell'approccio filosofico alla musica, che è una dote rara da trovare di questi tempi. Avevo in mente una cosa che univa un po' il cool e la voglia di suonare free sulle progressioni, similmente a quello che fecero insieme Lee Konitz e Warne Marsh. Un paio di anni dopo, ho conosciuto Greg Burk e siamo diventati molto amici: mi è sembrato il musicista adatto per questo progetto, visto il suo modo di essere naturale, divertente e originale. Di seguito abbiamo organizzato delle session coinvolgendo anche Francesco Ponticelli e Adam Pache, due dei giovani musicisti più interessanti sulla scena italiana. Da lì è nata una bellissima intesa tra di noi, abbiamo poi avuto modo di suonare insieme all'Alexanderplatz di Roma e poco tempo dopo ci siamo accordati per incidere l'album "Ipso facto". Il quintetto ha dei riferimenti, ma il sound è molto compatto e riconoscibile, poiché si suona in modo aperto. C'è una decisa libertà di espressione tesa a evitare le soluzioni più scontate.

Con Greg Burk siete i leader del progetto. Che cosa avete in comune?
Greg è un amico e una persona con la quale collaboro saltuariamente in termini artistici da qualche anno. Abbiamo molte cose in comune, anche se lui viene più dal free e ha seguito sicuramente un percorso musicale meno "inquinato" da altri stili come il pop, il jazz brasiliano, il funky e la fusion, rispetto a quello che è stato il mio percorso. È un gigante in termini musicali e rientra tra i pianisti più innovativi che ci sono qui in Italia. Ha una filosofia musicale (in parte ispirata da Paul Bley) incredibilmente originale, che riesce ad affascinarmi e a stimolarmi molto. Il suo stile si basa principalmente su come sviluppare la capacità di suonare free su delle strutture armoniche, a volte complesse. Trattasi di una vera arte, difficilissima da imparare.

L'unica rivisitazione in scaletta è *Jaguar* di Johnny Smith. Quanto vi siete divertiti nel registrarla?
La modernità del tema mi ha lasciato a bocca aperta. L'ho trascritto e proposto agli altri in una delle session a casa di Ponticelli, ed è piaciuto a tutti. Ci siamo divertiti molto a registrarlo; l'assolo di Greg è molto giocoso, io e Daniele Tittarelli ci siamo lanciati dentro il nostro assolo con abbandono, mentre Adam e Francesco mantengono uno swing straordinario.

Il risultato finale è stato quello che ti aspettavi o inizialmente avevi un'altra idea?
In effetti, quando ho scritto alcuni di questi brani, avevo in mente un sound super moderno, e solo dopo averli suonati con il gruppo, mi sono accorto che in realtà, tolto *Self Determination*, questi pezzi erano più simili, stilisticamente parlando, a Monk e Mingus che a Brecker o altri artisti post-bop. Nel complesso però il risultato è stato abbastanza vicino a quello che mi aspettavo e ne sono molto soddisfatto. Spero di tornare in studio in futuro per incidere un secondo capitolo, che ci porterà in territori nuovi

JAZZIT likes it!

EDGE

IPSO FACTO
DODICILUNE, 2012 (JAZZIT SHOP)

Michael Rosen (ten, sop); Daniele Tittarelli (alto, sop); Greg Burk (pf); Francesco Ponticelli (cb); Adam Pache (batt)

"Ipso facto" segna l'esordio del progetto Edge, un quintetto nato dall'incontro artistico e dall'amicizia tra Michael Rosen e Greg Burk. I due statunitensi, con Francesco Ponticelli, il batterista australiano Adam Pache e Daniele Tittarelli, hanno messo in piedi una realtà difficilmente perimetrabile, dal punto di vista stilistico, poiché la loro proposta è di percorrere a grandi linee la via della tradizione degli anni Cinquanta e Sessanta, ma con diverse diramazioni free e un moderno approccio alla materia sonora. La scaletta si compone di dieci brani dei quali l'unica rivisitazione è *Jaguar* di Johnny Smith, mentre per il resto si tratta di pezzi scritti da Rosen e Burk, dove è lasciata grande libertà d'espressione sia al suono d'insieme sia ai singoli elementi, anche quando i temi derivano dall'elaborazione di standard, come nell'iniziale *Copycat* che riprende l'armonia di *Out Of Nowhere*. In due brani – *Corner Revelation* e *Bodyless Soul* – il quintetto libera in pieno la sua creatività, dando forma a irregolari composizioni estemporanee che aggiungono ulteriore varietà espressiva a un lavoro dove si alternano eleganti ballad (*Hymn For Her*) e temi eseguiti su andamenti fast (*As It Were*). (RP)

Copycat / One For C.C. / Calypsus / Self Determination / Hymn For Her / As It Were / Bodyless Soul / Jaguar / Corner Revelation / Sako Bako

artesuono

Stefano Amerio & artesuono: 51st GRAMMY AWARDS 2008 Nomination for Best Vocal Jazz Album

Mauro Ottolini feat. Frank Lacy
"HEAVEN SENT"" - ART 120

Mauro Ottolini *trombone*
Ku-Umba Frank Lacy *voce e tromba*
Daniele D Agaro *sassofono tenore e clarinetto*
Franz Bazzani *armonio a pedali, toy piano, Fender Rhodes*
Stefano Senni *contrabbasso*
Zeno De Rossi *batteria*

Glauco Venier
"DODICI MUSICHE PER DODICI QUADRI"" - ART 119

Glauco Venier *pianoforte*

edizione deluxe con le foto delle opere inedite del pittore
Giorgio Celiberti
testi di Fabrizio Fabris

Glauco Venier 4et
"WAITS" - ART 118

Glauco Venier *pianoforte*
Flavio Davanzo *tromba e flicorno*
Alessandro Turchet *contrabbasso*
Luca Colussi *batteria*

Guido Santoni / Danilo Gallo / U.T. Gandhi
"FIT TO FLY" - ART 122

Guido Santoni *pianoforte*
Danilo Gallo *contrabbasso*
U.T. Gandhi *batteria*

Daniele D'Agaro / Mauro Ottolini / Simone Zanchini
"UP & DOWN" - ART 114

Daniele D'Agaro *clarinetto & sax tenore*
Mauro Ottolini *trombone, tromba bassa*
Simone Zanchini *fisarmonica & live electronics*

Daniele D'Agaro Adriatics Orchestra
"MOUNTAINS, LOVE & HUMOUR" - ART 096

Daniele D'Agaro *clarinetto & sax tenore*
Tobias Delius *clarinetto & sax tenore*
Sean Bergin *sax soprano, alto & tenore, concertina, flauti, vocals*
Davide Ghidoni *tromba & flicorno*
Mauro Ottolini *trombone, tromba bassa, conchiglie*
Saverio Tasca *marimba, balafon & percussioni*
Bruno Marini *organo*
Stefano Senni *contrabbasso*
Han Bennink *batteria*

con la partecipazione di:
Alessandro Turchet *contrabbasso*, **Denis Biason** *banjo*, **Wolter Wierbos** *trombone*, **Ousmane Bangura** *kongomà*, **Naby Kamarà** *djembè*

Contiene il video **"I Suoni della Montagna 2011"**

... quando il suono fa la differenza ...

JAZZiT AWARD

artesuono recording studios

"lo studio di registrazione del Jazz"

www.artesuono.it - info@artesuono.it

Distribuzione: **EGEA distribution** - Corso Mazzini, 12 - 12037 Saluzzo (CN) - ITALY

JAZZIT likes it

HOBBY HORSE

EPONYMOUS

PARCO DELLA MUSICA, 2013

Dan Kinzelman (cl, cl b, alto, ten, bar, tast); Joe Rehmer (cb, tast); Stefano Tamborrino (batt, perc, voc)

Il trio Hobby Horse comprende due americani, Dan Kinzelman (ormai, però, residente in Italia) e Joe Rohmer, e un italiano, il percussionista Stefano Tamborrino. La loro musica è impossibile da inserire in una qualsiasi corrente riconoscibile. È piuttosto un ibrido, tanto improbabile quanto bizzarramente coerente, di elementi all'apparenza del tutto eterogenei: uno spigoloso post-bop che confina spesso con il free, ma sa anche aprirsi al più lineare melodismo (*Battle*, *Visitor*, *Kitten Salad Sandwich*), stratificazioni ritmiche minimaliste (*Ribcage*), elettronica (*Watercourse*), cover di Nick Drake (*Three Hours*), e persino una stralunata versione di *Non ti scordar di me*, affidata alla voce sottile e fragile di Tamborrino. Il tutto nel conciso tempo di una mezz'oretta, o poco più. I tre sanno interagire creativamente in qualunque frangente, dal tempo più squadrato alla più spinta frammentazione ritmica. (SP)

Battle (Part 1) Visitor / Ribcage / Watercourse / Kitten Salad Sandwich / Battle (Part 2) / Three Hours / Success / Non ti scordar di me

BOBBY HUTCHERSON

SOMEWHERE IN THE NIGHT

KIND OF BLUE, 2012

Bobby Hutcherson (vib); Joey DeFrancesco (Hammond B-3); Peter Bernstein (ch); Byron Landham (batt)

Registrato al Dizzy's Club Coca-Cola di New York, nell'ottobre 2009, "Somewhere In The Night" è l'album che testimonia l'incontro tra Bobby Hutcherson e il trio di Joey DeFrancesco, completato dal chitarrista Peter Bernstein e Byron Landham alla batteria. Le otto tracce proposte rilasciano sonorità mainstream su ritmica tendenzialmente medio-veloce, dove emergono sia le doti tecniche del vibrafonista losangelino sia la forza espressiva di DeFrancesco all'Hammond B-3, come evidenziato nell'iniziale *Teddy*. Nei fitti dialoghi melodici sviluppati dai due, si inserisce spesso Bernstein, il quale riesce a dare all'intero lavoro un contributo di improvvisazione e un'ulteriore possibilità formale al suono d'insieme. In scaletta, oltre ai due originali di Hutcherson posti in apertura, c'è una serie di rivisitazioni estrapolate da repertori vari, come *S'Wonderful* di George Gershwin o *Wise One* di John Coltrane. (RP)

Teddy / Little B's Poem / Skj / Take The Coltrane / Wise One / Somewhere In The Night / My Foolish Heart / S'Wonderful

MOBYDICK

BONNEFOY TRADUCE PASCOLI

In allegato il libro CD con diciannove poesie di Giovanni Pascoli tradotte e interpretate da Yves Bonnefoy.
Versione italiana interpretata da Angela Baviera e Gabriele Marchesini.
a cura di Chiara Elefante
Prezzo: Euro 15,00

TERMINAL
(blues del broker fallito)

tratto dal nuovo spettacolo teatrale di e con Giovanni Nadiani e Michele Zizzari, sulle musiche del Faxtet

Fino al 30 Giugno questo libro-CD in OMAGGIO a chi acquisterà dal catalogo MOBYDICK per almeno 30 €

informazioni e ordini: info@mobydickeditore.it
Via San Michele 3, 48018 Faenza (RA)
Telefono e Fax 0546/681819

WWW.MOBYDICKEDITORE.IT

GIOVANNI GUIDI

CITY OF BROKEN DREAMS

VENTOTTO ANNI, MA GIÀ UNA SOLIDA CARRIERA ALLE SPALLE, GIOVANNI GUIDI SI È AFFERMATO ORMAI COME UNA DELLE VOCI PIÙ ORIGINALI DEL NOSTRO PANORAMA JAZZ. PER IL SUO SESTO LAVORO DA LEADER, IL PIANISTA FOLIGNATE FA IL SUO ESORDIO IN CASA ECM, CON UN DISCO INTITOLATO "CITY OF BROKEN DREAMS"

DI **SERGIO PASQUANDREA**

© MICHELE CANTARELLI

«Qualcuno mi ha detto che incidere da leader per l'ECM è un punto di arrivo, io invece lo sento come un punto di partenza, l'inizio di tante cose su cui vorrei lavorare in futuro»

Questo disco è il primo lavoro a tuo nome per l'ECM. Com'è nato il progetto?
L'idea del disco è nata durante la registrazione di "Tribe" (ECM, 2011), con Enrico Rava. È stato lo stesso Manfred Eicher a propormi di fare qualcosa in trio, un'idea alla quale anch'io pensavo da un po' di tempo. Così mi è venuta in mente questa coppia di musicisti, che già conoscevo. Con João Lobo, avevo lavorato nel gruppo "Tribe" di Rava, mentre Thomas Morgan era sul mio disco precedente, "We Don't Live Here Anymore" (CAM Jazz, 2011). Però non avevo mai lavorato con entrambi contemporaneamente, né loro due avevano mai lavorato insieme prima.

Avete avuto modo di provare, prima dell'incisione?
Prima di incidere abbiamo fatto un tour di una decina di date, che c'è servito per rodare il repertorio. Il gruppo ha funzionato bene, anche perché conoscevo entrambi, João e Thomas, e avevo scritto la musica sapendo che sarebbero stati loro a interpretarla. Però devo dire che il risultato è stato al di sopra di ogni mia aspettativa.

Il gruppo si caratterizza per una grande triangolazione dei ruoli, che travalicano quelli di solista e accompagnatori.
Quella è la direzione in cui volevo lavorare, perché entrambi, João e Thomas, sono grandissimi solisti. Hanno anche il pregio di saper dare una grande sicurezza come accompagnatori. Inoltre, sono musicisti capaci di suonare in modo molto diverso: ad esempio, João qui suona in maniera più sommessa, ma dal vivo ha spesso un approccio più ritmico e aggressivo.

Tutto il repertorio del disco è di tua composizione, mentre in altri tuoi dischi avevi eseguito brani altrui.
La scelta, in realtà, è stata un po' casuale, perché durante i concerti eseguiamo spesso anche cover. Il disco riflette quel che è successo in quel particolare momento, mentre incidevamo. In generale, la musica che ho scritto per il trio è volutamente molto semplice, perché desideravo che i brani potessero evolversi in maniera diversa, secondo le situazioni in cui ci trovavamo, i nostri stati d'animo e quel che ci circondava. Il disco è stato registrato in una sala con molto riverbero, in maniera del tutto acustica, e quindi la musica ha preso una certa impronta, mentre durante i concerti spesso si può andare in direzioni diverse.

Ritieni di aver adottato, in qualche modo, un approccio vicino all'ECM, o senti questa musica vicina a quello che è il tuo stile?
Credo di aver mantenuto il mio stile, ma c'è da dire che io mi sono formato sull'ascolto di musicisti che, in qualche modo, erano molto vicini all'estetica ECM. Però è vero anche che Eicher è un grande produttore, con un'idea molto chiara di quel che desidera. Tuttavia, pur essendo lui stesso un musicista, raramente discute di aspetti strettamente musicali. Le sue indicazioni sono più relative al suono, all'atmosfera, al registro generale della musica.

Un bilancio di quest'esperienza?
Qualcuno mi ha detto che incidere da leader per l'ECM è un punto di arrivo, io invece lo sento come un punto di partenza, l'inizio di tante cose su cui vorrei lavorare in futuro. Sto continuando a suonare con questo trio, abbiamo altri concerti e c'è già qualche idea per un nuovo disco. Spero proprio che questa sia una band destinata a durare

JAZZIT likes it!

GIOVANNI GUIDI TRIO
CITY OF BROKEN DREAMS
ECM, 2013 (JAZZIT SHOP)

Giovanni Guidi (pf); Thomas Morgan (cb); João Lobo (batt)

C'è un certo carattere descrittivo, quasi cinematografico, nelle dieci composizioni originali che costituiscono questo "City Of Broken Dreams". Probabilmente ciò è dovuto al fatto che i brani, tutti composti da Guidi, si basano su strutture molto aperte: atmosfere, coloriture timbriche, melodie semplici e spaziose, in cui spesso sembra di cogliere una sorta di eco popolare, trasfigurata e passata attraverso molteplici filtri. Spesso la stessa scansione ritmica si sfalda fino a perdersi, lasciando spazio a un libero interplay fra i tre strumenti, nei quali contrabbasso e batteria si comportano come partner del tutto paritari, intrecciando con il pianoforte un libero e volatile dialogo a più voci. Quanto a Giovanni Guidi, risaltano le doti per cui si era già fatto apprezzare: innanzi tutto la bellezza del tocco, finemente e sapientemente modulato; e poi la capacità di costruire il discorso musicale con un'economia di mezzi davvero rara, in un musicista tanto giovane. All'interno di una generale tendenza lirica, la musica assume comunque un'ampiezza di direzioni piuttosto vasta, aprendosi anche a zone di free improvisation, reminiscenze classiche o momenti più specificamente jazzistici. (SP)

City Of Broken Dreams / Leonie / Just One More Time / The Forbidden Zone / No Other Possibility / The Way Some People Live / The Impossible Divorce / Late Blue / Ocean View / City Of Broken Dreams, Var.

FONDAZIONE
SIENA JAZZ
ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ
CENTRO DI ATTIVITÀ E FORMAZIONE MUSICALE

LABORATORIO PERMANENTE DI RICERCA MUSICALE

Anno accademico 2013/2014

Coordinatore e pianista
Stefano Battaglia
nell'ambito dei corsi di
Alta Qualificazione Professionale

Stefano Battaglia, docente unico del corso, seleziona, coordina e dirige personalmente ogni Laboratorio.
Il percorso di perfezionamento e sperimentazione musicale di questi corsi avviene attraverso due sezioni:
la formazione di organici stabili con il nome di **"Laboratorio di musica d'insieme"**, per strumentisti evoluti;
la costituzione di un **"Laboratorio pianistico"**, anch'esso riservato a pianisti evoluti.

DURATA

Il Laboratorio di musica d'insieme ed il Laboratorio pianistico durano sei ore per ogni incontro. Gli incontri sono mensili, iniziano con il mese di novembre e terminano a giugno.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Segreteria della Fondazione Siena Jazz:
tel. 0577-271401 • fax: 0577-271404
www.sienajazz.it • info@sienajazz.it

CSQ IQNet
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000

COMUNE DI SIENA
Provincia di Siena
AJS ASSOCIAZIONE JAZZISTICA SENESE
REGIONE TOSCANA
MiBAC MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

KEITH JARRETT

HYMNS / SPHERES

ECM, 2013 (JAZZIT SHOP)

Keith Jarrett (org)

Gli anni Settanta furono per Jarrett un decennio di straordinaria creatività, segnata da un vero profluvio di registrazioni, che coprivano una gamma ampissima, dal free jazz alla musica classica, passando per tutto ciò che c'è nel mezzo. "Hymns / Spheres", che la ECM ristampa per la prima volta in cd nella sua interezza, è una delle più particolari in assoluto (ed è tutto dire). Il disco è un doppio album che qui viene riproposto come doppio cd, con tanto di busta interna, a imitazione dell'LP originale. Fu registrato nel 1976 nell'abbazia benedettina di Ottobeuren, in Baviera, improvvisando su un organo del XVIII secolo e sperimentando liberamente con un uso non ortodosso dei pedali e dei registri. Jarrett, nel pieno della sua vena più mistica, spazia dalle reminiscenze barocche all'atonalità fino alle atmosfere ligetiane. Affascinante o insopportabile, secondo i gusti. (SP)

Hymn Of Remembrance / Spheres (1st Movement) / Spheres (2nd Movement) / Spheres (3rd Movement) / Spheres (4th Movement) / Spheres (5th Movement) / Spheres (6th Movement) / Spheres (7th Movement) / Spheres (8th Movement) / Spheres (9th Movement) / Hymn Of Release

M'ORGAN QUARTET

M'ORGAN QUARTET

ULTRA SOUND, 2012 (JAZZIT SHOP)

Massimo Ferra (ch); Mauro Mulas (Hammond); Massimo Tore (cb el); Marcello Mameli (batt)

Il percorso stilistico del lavoro omonimo del M'organ Quartet è costruito attraverso una scaletta di brani jazz-rock, con qualche inserto tendente al blues e al funk. Fatta eccezione per *Il taglio della torta*, firmata da Mauro Mulas, i temi sono tutti scritti dal chitarrista Massimo Ferra. La sua chitarra elettrica si rivela di solito al centro degli sviluppi melodici, come nel lungo assolo che caratterizza *Blues For Dody*. Il lavoro conosce momenti riflessivi, come quelli descritti in *Si Blues* o nella conclusiva *Funk For Billy*, e diverse situazioni dal taglio ritmico più marcato, come nei tredici minuti di *Open Funk*, un brano articolato dove è messa in luce anche la dote tecnica del batterista Marcello Mameli. L'Hammond di Mauro Mulas si libera raramente in solo (*Lost*), ma contribuisce al suono d'insieme del quartetto, sia con dei tappeti sonori di riempimento, sia con delle linee melodiche che si intrecciano con quelle prodotte da Ferra. (RP)

John / Blues For Dody / Il taglio della torta / Si Blues / Lost / Open Funk / Funk For Billy

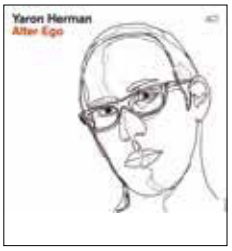
YARON HERMAN
ALTER EGO

© ACT / JULIEN MIGNOT

DI **EUGENIO MIRTI**

Il leit-motiv del disco di Herman è una ricerca concettuale sull'ego e sul rapporto tra questo e la creatività dell'artista. La formazione prevede due sassofoni ed esplora una musica basata su canzoni dalla ricerca melodica forte e contemporaneamente lieve ed essenziale, come dimostra *Your Eyes*. La ritmica è particolarmente brillante e sostenuta (si ascolti *Atlas And Axis*) e i brani espongono una grande varietà nel loro incedere: *Atlas And Axis* è una composizione molto articolata, *Mojo* presenta un ritmo funk e ricco di energia, *Heart Break Through* è una ballad morbida, *Your Eyes* è per pianoforte solo, *La confusion sexuelle des papillons* è caratterizzata da ambienti modali, e così via, in un continuo e cangiante flusso di inventiva.
Proprio *La confusion sexuelle des papillons* è una traccia emblematica della concezione di Herman: la canzone, basata sul pedale di contrabbasso, rivela una notevole creatività nell'arrangiare il quintetto, con linee sinuose che si inseguono e si sovrappongono e grandi escursioni dinamiche, come ben si ascolta durante l'assolo del sax soprano.
La sezione ritmica è protagonista di un'ottima prova, come si percepisce in *Heart Break Through*: all'intro free di pianoforte e batteria segue il tema morbido, punteggiato da continue invenzioni brillantemente sostenute da Kerecki e Ravitz, veri protagonisti.

JAZZiT likes it!



YARON HERMAN

ALTER EGO
ACT, 2012

Yaron Herman (pf); Emile Parisien (ten, sop); Logan Richardson (alto); Stephane Kerecki (cb); Ziv Ravitz (batt)

Atlas And Axis / Mojo / Heart Break Through / Your Eyes / La confusion sexuelle des papillons / Ukolébavka-Wiegenlied / From Afar / Sunbath / Homemade / Hatikva / Mechanical Brothers / Madeleine / Kaos

Alcune composizioni sono più corte, come *From Afar*, un 12/8 aggressivo e violento dal sapore modale e con un approccio molto sperimentale, o ancora la successiva *Sunbath*, un lieve bozzetto caratterizzato dal leggero tema di contrabbasso.
La traccia *Mojo* è invece basata su un riff costruito con tre note; compaiono percussioni africane molto energiche, e quando si sovrappongono i fraseggi del sax alto, l'ambiente sonoro sembra quello tipico e selvaggio di una giungla; è un brano che sprigiona notevole energia, con un assolo di pianoforte che al contrario è meditato e riflessivo.
In generale l'album è particolarmente inventivo nell'organizzazione delle partiture e si ascoltano arrangiamenti molto ricchi e con continue sorprese. Un esempio è *Madeleine*, un brioso 3/4, complesso sia nelle linee melodiche sia nelle dinamiche: un brano emblematico dell'intero album, con i suoi frequenti e inaspettati cambiamenti.
Anche *Homemade* pone l'accento sulla varietà sonora di "Alter Ego"; il tema maestoso (quasi) funk repentinamente cambia natura, e si ascoltano, in rapida successione: un riff basato sulle note ribattute, il bell'assolo di contrabbasso e la brillante chiusura lasciata alla batteria.
Nell'insieme "Alter Ego" è un lavoro efficace e multiforme, che dimostra la scintillante inventiva di Herman

JAZZIT likes it

GIOVANNI MAIER/DANIELE CAVALLANTI

BLUES IN THE SUQ

PALOMAR, 2013

Giovanni Maier (cb); Daniele Cavallanti (ten, ney)

"Blues In The Suq" si apre con il brano *Spaced Out Sounds*, con il quale Giovanni Maier e Daniele Cavallanti ricordano Renato Geremia, figura cardine del primo free jazz italiano. Il loro lavoro in duo rilancia spesso l'idea di libertà espressiva, basata essenzialmente (tranne che per alcuni momenti solisti) sul dialogo tra il contrabbasso di Maier, in più riprese suonato con l'archetto, e il tenore di Cavallanti. Il sassofonista disegna linee melodiche angolari e si avvale anche dell'utilizzo del ney (un flauto caratteristico delle zone dell'Asia Occidentale) per estendere il perimetro formale dell'album. In programma, oltre a una serie di brani originali, troviamo la rilettura di *Au Privave* di Charlie Parker, con un ampio spazio improvvisativo a favore di Maier, e quella di *Fort Worth* di Joe Lovano, dove, dopo una fedele esposizione tematica, Cavallanti interseca visioni personali del soggetto melodico. (RP)

Spaced Out Sounds (For Renato Geremia) / Hearts / Au Privave / Talking / Madreperla / The Shepp Of Jazz To Come / Abracadabra / Blues In The Suq / Fort Worth

JAZZIT likes it

FRANCESCO MARZIANI TRIO

SWEET

COMAR 23, 2012

Francesco Marziani (pf el); Antonio Napolitano (b el); Giuseppe D'Alessandro (batt); Aldo Vigorito (cb #5, 7)

Approdato al linguaggio afroamericano dopo gli studi classici al conservatorio, Francesco Marziani dà prova di aver ben assimilato i dettami della tradizione jazzistica. Questo secondo capitolo della parabola artistica del pianista campano si srotola su un *corpus* di composizioni proprie, equamente divise fra accenti swing e ballad dalle raffinate coloriture armoniche. L'identità più elettrica del trio manifesta una pronuncia di matrice hard bop (*Easy*), vivace e fresca, senza slittamenti celebrativi o manieristici. Il passo denso e discreto di Aldo Vigorito fa capolino in *Sweet* e *Grey Sea*, due brani dal respiro dilatato intrisi di romanticismo: le pacate cadenze blues del primo fanno fiorire una citazione di *Stormy Weather*, mentre nel secondo Marziani tratteggia atmosfere più rarefatte. Un percorso screziato quello esposto in "Sweet", che include anche l'elegante impronta latin di *Ricordi* e l'espressionismo contemporaneo dalle reminiscenze classiche presente in *Suite*. (ADV)

Minor Mood / Mr X / Suite / Easy / Sweet / Ricordi / Grey Sea

PROGETTI

RICCARDO FASSI POCKET ORCHESTRA
(7 elementi)

musiche originali dal nuovo cd
Special guest **Alex Sipiagin - Gary Smulyan**

RICCARDO FASSI TANKIO BAND
(10 elementi)

1) The New Frank Zappa Project
2) Concerto per Antonello e Orchestra
con musiche di Salis e Fassi
3) Tankio Band Plays Eric Dolphy

RICCARDO FASSI & STEVEN BERNSTEIN 4TET

con Paolino Dalla Porta
e Massimo Manzi

RICCARDO FASSI TRIO

www.riccardofassi.com
email riccardo.fassi@fastwebnet.it

ALESSANDRO LANZONI

DARK FLAVOUR

"DARK FLAVOUR" (CAM JAZZ, 2013) RAPPRESENTA PER ALESSANDRO LANZONI UN PASSO IMPORTANTE NEL SUO BREVE MA GIÀ INTENSO PERCORSO ARTISTICO. CON MATTEO BORTONE ED ENRICO MORELLO, DÀ VITA A UNA SCALETTA RISPETTOSA DELLA TRADIZIONE E CON DEI BRANI ORIGINALI DALLA FORTE INTENSITÀ EMOTIVA

DI **ROBERTO PAVIGLIANITI**

© NIKO GIOVANNI CONIGLIO

«Mi sto impegnando per svincolarmi da tutti questi magnifici artisti che sono stati inevitabilmente dei riferimenti, come Bill Evans o Keith Jarrett. Sento che questo è il giusto momento per raccontare quello che ho metabolizzato e, soprattutto, per esprimere me stesso»

Molti ti considerano un astro nascente del firmamento jazzistico. Avverti il peso di certi commenti?
Gli apprezzamenti che sto ricevendo mi spingono a salvaguardare la stima nei miei confronti. Sono stimoli in più per credere in quello che sto facendo, per impegnarmi al massimo e con maggiore costanza, anche per non deludere nessuno.

Com'è nato il trio con Matteo Bortone ed Enrico Morello?
Ci siamo ritrovati a suonare insieme per la prima volta nel 2011, durante i corsi estivi di Siena Jazz. Erano delle semplici session tra amici, ma per noi si è rivelata fin da subito un'esperienza importante. Il feeling che si è creato ci ha dato la spinta per incontrarci di nuovo e per iniziare a fare qualche concerto; in seguito, passo dopo passo, siamo arrivati all'incisione di "Dark Flavour".

In che modo avete organizzato i brani per la registrazione in studio?
I pezzi del disco sono stati analizzati a fondo e abbiamo organizzato molte prove per dare al suono del gruppo una certa definizione, in termini di timbro, ritmo e dinamica. All'inizio ci siamo concentrati sugli standard, poi c'è stata l'esercitazione su episodi d'improvvisazione libera e infine abbiamo cercato di staccarci il più possibile da tutti questi schemi per dare la precedenza al dialogo spontaneo tra noi tre.

Che significato racchiude il titolo che hai scelto?
È anche il titolo di un brano tra i meglio riusciti di quelli in scaletta. Ho pensato che potesse rappresentare l'intero album, anche se in verità quello che suggerisce non rispecchia del tutto l'andamento del lavoro, dal momento che ci sono vari brani brillanti che col termine "dark" hanno poco a che vedere.

Tre rivisitazioni di Monk denunciano un preciso riferimento stilistico?
Monk è stato un personaggio geniale e decisivo per tutta la storia del jazz. Sono molto influenzato da lui, anche se non è il mio punto di riferimento. Faccio quasi in modo che non lo sia, nel senso che mi sto impegnando per svincolarmi da tutti questi magnifici artisti che sono stati inevitabilmente dei riferimenti, come Bill Evans o Keith Jarrett. Sento che questo è il giusto momento per raccontare quello che ho metabolizzato e, soprattutto, per esprimere me stesso.

Le tue composizioni originali che cosa hanno in comune tra di loro?
Sono composizioni scritte in periodi diversi. Hanno in comune il fatto di essere nate da un approccio compositivo differente rispetto ai miei primi tentativi di scrittura. Durante l'adolescenza l'idea di base era portata rapidamente a termine, ora ho più voglia di approfondire il metodo di scrittura, spesso non accontentandomi subito di quello che mi viene in mente. Tengo in considerazione diverse soluzioni, sono più consapevole delle mie possibilità e seguo sempre un filo logico che mi porta alla giusta conclusione tematica.

Avete già eseguito "Dark Flavour" dal vivo. Ci sono state variazioni?
Sì, abbiamo fatto qualche piccola modifica strutturale, anche se non determinante. Le variazioni più importanti avvengono al momento, quando improvvisiamo sul palco e comunichiamo tra noi suonando. I pezzi hanno delle loro caratteristiche, ma noi siamo aperti ai cambiamenti di ogni tipo, che avvengono quando decidiamo di collegare più brani tra di loro

JAZZIT likes it

ALESSANDRO LANZONI TRIO

DARK FLAVOUR
CAM JAZZ, 2013 (JAZZIT SHOP)

Alessandro Lanzoni (pf); Matteo Bortone (cb); Enrico Morello (batt)

Oltre alla rilettura di tre composizioni di Thelonious Monk e *Satellite* di John Coltrane, e fatta eccezione per *Song One* del contrabbassista Matteo Bortone, la scaletta di "Dark Flavour" si snoda attraverso i brani originali scritti dal giovane pianista Alessandro Lanzoni, già apprezzato in altre uscite discografiche, come "Replay" di Roberto Gatto. Si tratta di undici passaggi, messi insieme attraverso un attento lavoro in studio, dove il trio esprime una discreta gamma di soluzioni formali e stilistiche vicine alla tradizione del piano trio. Lanzoni mantiene in maniera quasi costante il ruolo di primo piano espressivo nelle esposizioni melodiche, producendo un suono timbricamente pulito, che risulta lineare e attento al dettaglio in diversi momenti, come nella title-track, ma anche più frastagliato e pronto alla variazione improvvisa, come in *Feeling Nervous*. Bortone e il batterista Enrico Morello si ritagliano rari spazi da solisti, ma producono una matrice ritmica in grado di sostenere i temi sia nel caso di andamenti medio-veloci, come nell'iniziale *Anatolio*, sia quando il suono d'insieme si esprime attraverso ballad, come in *Levra*. (RP)

Anatolio / Rumors / Levra / Feeling Nervous / Introspection / Dark Flavour / Crepescule With Nellie / Song One / Satellite / Assembly Lines / Bright Mississippi

Cookin' with

Abbonamenti

60 euro
SEI RIVISTE CON CD
(invece di **72 euro**)

40 euro
SEI RIVISTE SENZA CD
(invece di **48 euro**)

\+

I vantaggi esclusivi riservati agli abbonati di Jazzit

_ sconto del 10% se acquisti su jazzit.it
_ contest riservati pubblicati su jazzit.it

jazzit.it / abbonamenti@vannieditore.com

JAZZIT likes it

GIACOMO MONGELLI QUARTET

INVISIBLE TOWN

PALOMAR, 2013

Gaetano Partipilo (alto); Gianni Lenoci (pf); Giovanni Maier (cb); Giacomo Mongelli (batt)

Già protagonista nel 2008 di "Suite 24" (Dodicilune), questo quartetto torna ora in un live registrato a Cisternino (BA) nel dicembre dello stesso anno. Non inganni il numero di composizioni nella tracklist: i cinque brani che compongono "Invisible Town" durano in totale più di un'ora. Si va dagli oltre venti minuti dell'iniziale *Entrance* ai quasi otto di *Ramblin'*. Già questo configura un disco di notevole impegno, tanto più che si tratta di brani di grande intensità e complessità, eseguiti tutti di seguito, come un'unica suite. Più nel dettaglio, *Entrance* e *The Window* figurano a firma collettiva del quartetto, mentre *Lonely Woman* e *Ramblin'* sono ovviamente due classici ornettiani. Quest'ultimo è un dettaglio che richiama al free, che infatti è uno (ma non l'unico) dei componenti di questa musica, che attinge anche a tutta l'avanguardia post-free e all'improvvisazione radicale. Finale con un inatteso omaggio ellingtoniano, una *In A Sentimental Mood* liricamente straniata. (SP)

Entrance / Lonely Woman / The Window / Ramblin' / In A Sentimental Mood

JAZZIT likes it

FABIO MORGERA LIVE

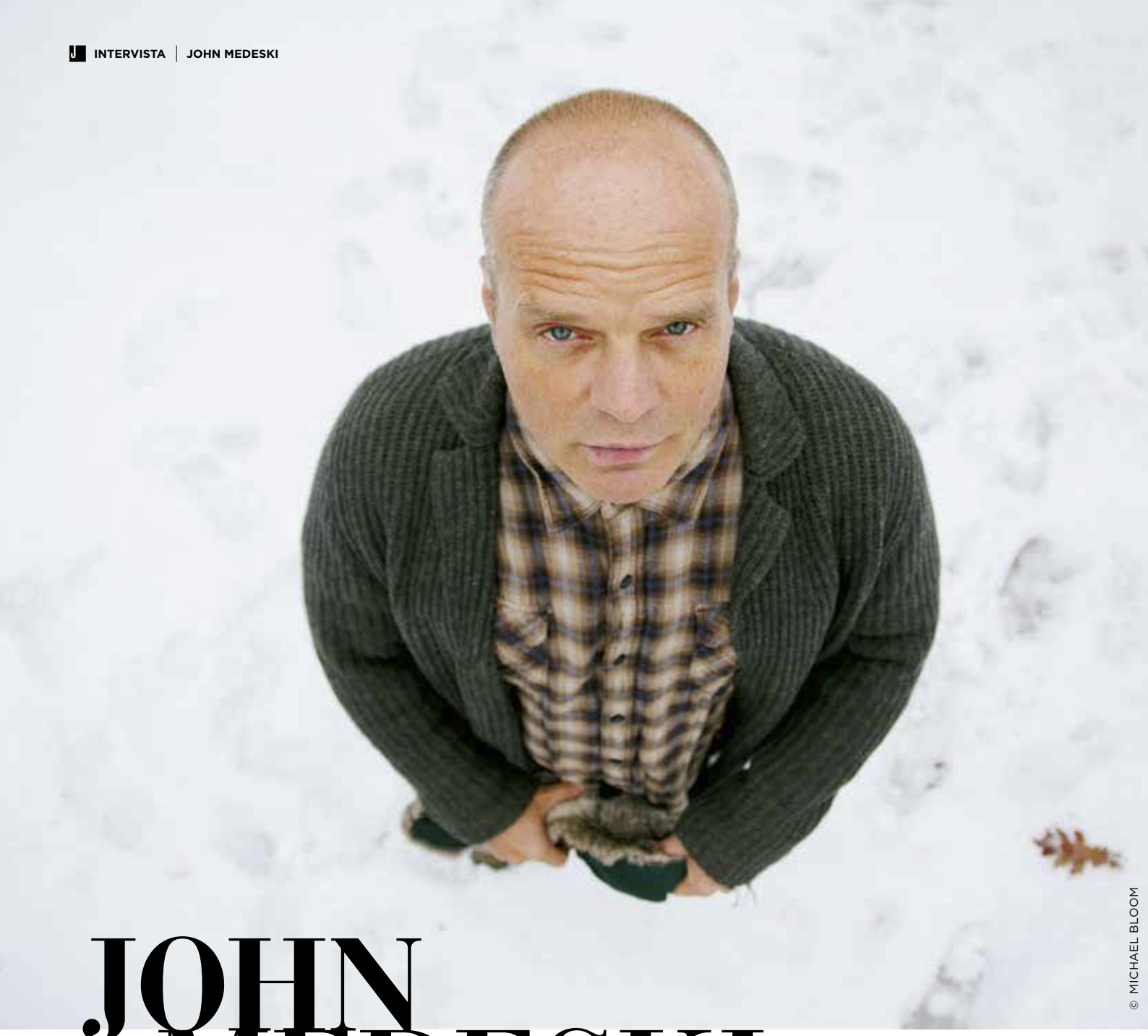
LIVE AT THE LOFT_01

DRYCASTLE, 2012

Fabio Morgera (tr, flic); Christos Rafalides (vib); Paolo Ghetti (cb); Dario Cecchini (sop #7, fl #8, 9)

Una location singolare come lo studio/loft dello stilista pratese Riccardo Rami, una fredda sera del febbraio 2009 e l'atmosfera confidenziale creatasi durante il concerto sono gli elementi basici della prima incisione live di Fabio Morgera, nonché del battesimo discografico di questa formazione. Trio senza batteria, che affida le logiche armonico-ritmiche alla coppia vibrafono/contrabbasso, con la presenza in tre tracce di Dario Cecchini. L'assenza della batteria genera una liquefazione delle rigide scansioni metronomiche e un mood più intimo senza per questo difettare sul fronte della prestanza strumentale. Un programma affidato principalmente a standard, con l'inclusione di tre brani autografi (*Si fa sera*, *Angel*, *Apulia*). Presente anche una rilettura non didascalica della canzone di Lucio Dalla *Caruso* e una *Black Orpheus* di Luis Bonfa in stato di grazia. (ADV)

I Hear A Rhapsody / You And The Night And The Music / Black Orpheus / Have You Met Miss Jones / I Fall In Love Too Easily / Si fa sera / I Love You / Caruso / Angel / Cherokee / Apulia



© MICHAEL BLOOM

JOHN MEDESKI

A DIFFERENT TIME

IL TASTIERISTA JOHN MEDESKI, MEMBRO DEL TRIO MEDESKI, MARTIN & WOOD, HA RECENTEMENTE PUBBLICATO PER LA OKEH (SONY MUSIC) IL SUO PRIMO LAVORO DISCOGRAFICO IN PIANO SOLO, "A DIFFERENT TIME": PER L'OCCASIONE SI È AVVALSO DI UN GAVEAU DEL 1924, UN ANTICO STRUMENTO FRANCESE DALLE SONORITÀ CLASSICHE

DI **ANTONINO DI VITA**

«Volevo fare qualcosa di completamente diverso dal passato, confrontandomi con me stesso e scoprendo un lato della mia personalità che di solito non mostro»

“A Different Time” è un disco introspettivo, in antitesi con i lavori del Medeski Martin & Wood o con il più recente progetto a fianco di Jack Bruce, Vernon Reid e Cindy Blackman. Da dove nasce l’esigenza di un’incisione per piano solo?
Volevo fare qualcosa di completamente diverso dal passato, confrontandomi con me stesso e scoprendo un lato della mia personalità che di solito non mostro. Il tutto attraverso una pratica, quella del piano solo, che mi spaventa molto ma che allo stesso tempo mi rassicura. Un desiderio nato in parte dal particolare strumento utilizzato (un pianoforte francese Gaveau) e in parte dall’attesa che sentivo crescere intorno a me su questo progetto, anche in virtù del fatto che da parecchio tempo eseguo recital per piano solo, parallelamente alle altre attività. Suonare con gli altri significa farsi trasportare in luoghi sconosciuti, mentre questo è un ritorno in posti dove mi sento sicuro ma esposto, dove non puoi nasconderti dietro a dei giochini. Dal vivo il programma è ancora più vario e segue l’ispirazione del momento, c’è molta improvvisazione alternata a canzoni e standard jazz.

Hai menzionato il pianoforte Gaveau. Perché lo hai scelto?
Il suono è uno degli elementi fondamentali di questo disco, volevo catturare la qualità delle vecchie registrazioni classiche. Mentre stavo cercando quel tipo di sonorità, Henry Hirsch (titolare dei Waterfront Studios, Hudson, New York, *NdR*) mi ha indirizzato verso quest’antico piano francese presente in studio. All’inizio ero titubante ma dopo averlo provato, me ne sono innamorato. Più avanti ho fatto delle ricerche, scoprendo che quel suono era in voga nell’Ottocento e molto simile a quello del pianoforte Pleyel utilizzato da Chopin. Hirsch mi disse che i pianoforti moderni erano più facili da suonare, ma che da strumenti come questi, se avessi lavorato con attenzione, avrei potuto ricavare un suono meraviglioso.

I brani si distinguono per l’andamento libero, la scrittura essenziale e un ponderato controllo delle dinamiche. Come li hai sviluppati?
La scoperta delle stupende sonorità del Gaveau, molto dolci, mi ha indotto a sviluppare questo stile particolare; lo strumento ha uno spettro ridotto rispetto al moderno pianoforte ma con un maggiore potenziale espressivo, ricco di sfumature.

Composizioni che fanno emergere il tuo lato classico oltreché quello jazzistico, richiamando autori come Satie o Debussy.
In passato ho suonato molto Debussy, gli studi classici sono parte integrante della mia formazione ed è naturale che riemergano; in questo il Gaveau è stato decisivo. Ho imparato inoltre che i grandi compositori come Beethoven o Messiaen erano fantastici improvvisatori al pianoforte. Ciò che caratterizza la mia musica è la ricerca del suono: in “A Different Time” la forma ha preso un indirizzo più classico sollecitato dallo strumento impiegato.

Quanto c’è d’improvvisato e quanto di scritto in “A Different Time”?
Sono completamente improvvisate le tracce *A Different Time*, *Graveyard Fields* e *Lacrima*, mentre *Ran* è l’unica scritta dall’inizio alla fine. Alcuni brani come *I’m Falling In Love Again* di Willie Nelson, il gospel tradizionale *His Eye Is On The Sparrow* e *Waiting At The Gate*, composta quando ero ragazzo, sono rielaborazioni spontanee. *Graveyard Fields* e *Otis* (composizione nata durante un soggiorno in Francia) sono proiezioni musicali di luoghi a me cari, che si trovano in North Carolina e Massachusetts. *Luz Marina* è invece il nome di una bambina peruviana di dodici anni la cui prematura scomparsa mi ha profondamente commosso e rattristato

JAZZIT likes it!

JOHN MEDESKI

A DIFFERENT TIME
OKEH, 2013

John Medeski (pf)

“A Different Time” coniuga l’esordio (discografico) in piano solo dell’eclettico John Medeski (recentemente con Jack Bruce, Vernon Reid e Cindy Blackman nel tributo a Tony Williams), al rilancio da parte di Sony Music della gloriosa etichetta Okeh, label storica che ha siglato le prime registrazioni di Louis Armstrong, King Oliver e Duke Ellington. Medeski intraprende un viaggio interiore, indagando i territori aperti del piano solo, e lo fa attraverso coordinate estetiche più prossime ad ambienti classici che jazz, con echi da Debussy a Satie. Il linguaggio sfrondato si compone di attese cariche d’aspettativa, accenni melodici, sbalzi lirici e un cangiante gioco di dinamiche ispirato, a fronte di una minuziosa ricerca sul suono, dall’utilizzo di un leggendario pianoforte Gaveau (marchio fondato a Parigi nel 1847 precursore di nuove tecnologie) con il quale sono state eseguite tutte le composizioni. La tecnica chiaroscurale sprona l’immaginario per svelare celate emozioni e intensi stati d’animo. Improvvisazioni estemporanee (*A Different Time*, *Graveyard Fields*, *Lacrima*) si alternano a brani scritti (*Ran*) e stilizzate rivisitazioni (*I’m Falling In Love Again* di Willie Nelson, il gospel tradizionale *His Eye Is On The Sparrow*), costeggiando la contemplativa Otis (già nel primo disco a nome Medeski Martin & Wood), *Luz Marina*, elogio funebre per una dodicenne, e il clima gospel creato da *Waiting At The Gate*. Una scrittura improntata a una sobrietà tutt’altro che austera. (ADV)

A Different Time / I’m Falling In Love Again / His Eye Is On The Sparrow / Ran / Graveyard Fields / Luz Marina / Waiting At The Gate / Lacrima / Otis

gru village jazz

#gruvillage2013

fino al
2 settembre
Arena esterna Le Gru

Info e prevendite:
Box Informazioni Le Gru
www.legru.it

1/7 TOWER OF POWER

9/7 ESPERANZA SPALDING

14/7 TRIBAL TECH

15/7 RAPHAEL GUALAZZI

26/7 GEORGE BENSON

...e molti altri!

LE·GRU

Main partner

Radio ufficiale

You Tube

MATTEO MUNTONI

CARAVAGGIO

IMPROVVISATORE INVOLONTARIO, 2013

Matteo Muntoni (cb, b el); Francesco Ganassin (cl, ocarina); Enrico Cocco (vlc); Elia Casu (ch, ch ac); Andrea Ruggeri (batt, perc)

Matteo Muntoni prende ispirazione dall'opera di Caravaggio per realizzare il percorso dei nove originali previsti in scaletta. Il leader preferisce non invadere i primi piani, e si serve degli accostamenti timbrici (come quello tra la chitarra elettrica di Elia Casu e il clarinetto di Francesco Ganassin) e delle linee melodiche disegnate dal violoncello di Enrico Cocco per amalgamare la cifra espressiva dell'intero lavoro. Lo sviluppo tematico è lento e calibrato, mentre la diversa cromaticità dei brani è sottolineata anche da Paolo Fresu nelle note di copertina. Si tratta di un album pensato nel dettaglio e che sviluppa un progetto formale ben preciso, dal quale scaturisce una musica intenta a riflettere l'idea di mistero contenuta nei dipinti del "pittore maledetto". (RP)

Bacco / Salomè / Caravaggio's Suite / Canestro di frutta (nessuna speranza nessuna paura) / Ragazzo morso da ramarro / Davide e Golia / Vocazione di San Matteo / I bari / Nessuna speranza nessuna paura - Reprise

JAZZiT likes it

N.EX.T.

NEW EXPERIENCES TIME

ZONE DI MUSICA, 2013 (JAZZIT SHOP)

Giuseppe Russo (sop, alto, ten, bar); Carlo Petruzzellis (ch, ch ac); Francesco Pierotti (cb); Valerio Vantaggio (batt)

"New Experiences Time" propone composizioni articolate (si ascoltino, per esempio, le differenti anime sonore di *Serate*) tutte firmate da Carlo Petruzzellis, con assolo in genere molto lunghi e un'ottima energia a sostenere le esecuzioni. Il sound complessivo è molto personale e si avvicina a quello di gruppi fusion sul genere del Pat Metheny Group. Petruzzellis propone un bel suono di chitarra, pulito e compresso, ed espone un fraseggio molto elaborato, come dimostra *Terre*, caratterizzata dal tema in 3/4 eseguito all'unisono da chitarra e sassofono. *Ocean* è invece una delicata ballad con begli arpeggi di Petruzzellis e un gagliardo crescendo che caratterizza il brano. Piace particolarmente che la forma dei brani non ricada nella consueta alternanza di esposizione tema/assolo, ma proponga invece la successione di sezioni diverse. Un progetto nell'insieme innovativo e personale, ben curato, arrangiato e suonato. (EM)

Terre / Serate / Ocean / From 6 To 5 / Railway 25 / Mediterranean Sky / Tempi moderni / Old Town

© ANDREA DORIA

MU
DROPOUTS

"DROPOUTS" (ABEAT, 2013) È IL QUARTO DISCO DEI MU, UNO DEI QUARTETTI PIÙ ORIGINALI DEL PANORAMA ITALIANO (E NON SOLO). NE ABBIAMO PARLATO CON DAVIDE MERLINO, VIBRAFONISTA E LEADER DELLA FORMAZIONE

DI **EUGENIO MIRTI**

«I crescendo emotivi, che caratterizzano alcuni nostri brani, travolgono il pubblico e dal vivo sono sempre molto apprezzati. Sviluppiamo una stratificazione sonora che letteralmente "esplode", utilizzando a volte anche due batterie contemporaneamente»

Quali sono gli elementi di continuità tra "Dropouts" e il precedente "Sensilenti" (Abeat, 2011)?
"Dropouts" è il quarto album dei MU, un progetto nato come particolare trio per vibrafono nel 2008, insieme alla ritmica di Simone Prando e Riccardo Chiaberta. Nelle produzioni Abeat si è poi aggiunta la chitarra di Dario Trapani. Le similitudini tra l'ultimo lavoro e "Sensilenti" sono molte: il sound di confine tra jazz e musiche altre, la ricerca di un audience differente e di uno stile sempre più riconoscibile.

L'elemento più sorprendente nella vostra musica è la grande varietà timbrica.
Tutti noi suoniamo diversi strumenti: è quindi abbastanza naturale comporre e arrangiare i brani con un sound preciso in testa e un organico strumentale che si presenta, in generale, molto vario.

Sembra che dinamiche e silenzi abbiano un ruolo particolare nella vostra concezione musicale.
I crescendo emotivi, che caratterizzano alcuni nostri brani, travolgono il pubblico e dal vivo sono sempre molto apprezzati. Sviluppiamo una stratificazione sonora che letteralmente "esplode", utilizzando a volte anche due batterie contemporaneamente.

Lo svolgimento dei brani appare cinematografico. È un effetto voluto?
Non è un effetto voluto ma poi il risultato è come dici tu: cinematografico, per l'appunto, in grado di evocare impressioni visive. Forse il coinvolgimento emotivo che proviamo nel suonare la nostra musica, la rende particolarmente figurativa.

La commistione di generi diversi rende "Dropouts" particolarmente originale. Come avete lavorato all'approccio multi-stilistico?
Simone ed io abbiamo alle spalle gli studi classici in conservatorio, Riccardo ha studiato per anni con me percussioni classiche e con Dario frequenta il corso jazz del Conservatorio di Milano, e quindi questi due mondi (jazz e classica) si incontrano naturalmente e felicemente nel momento dell'estro creativo. I nostri ascolti condivisi vanno poi da Miles Davis (apprezzato per la sua eterogenea e geniale produzione musicale) fino al jazz nordeuropeo di Bobo Stenson ed E.S.T., per sconfinare poi nella produzione dei Radiohead, dei Massive Attack e nelle lande islandesi dei Sigur Rós. Proprio l'Islanda sarà la nostra prossima meta: abbiamo l'intenzione, infatti, di registrare il futuro lavoro insieme a Birgir Jón Birgisson, manager e fonico dei Sigur Rós.

Nel 2012 è uscito anche "Frammenti" con il tuo storico trio di percussioni. Quali altri progetti hai nel prossimo futuro?
Il trio di percussioni è attivo dal 2006: insieme a Brian Quinn alla batteria e a Filippo Ferruggiara alla marimbassa, abbiamo voluto lasciare una traccia con un album che mostrasse il nostro modo di realizzare musica, per l'appunto con il solo ausilio degli strumenti percussivi. Altri progetti in corso sono il Free Trio con Achille Succi al clarinetto basso e Alessandro Sacha Caiani al sax e il duo Vibraphonic con Pasquale Mirra al vibrafono: entrambi i progetti sono molto particolari e inauditi, pensati insieme a musicisti eccezionali. In programma è anche la realizzazione del secondo album con il trio di percussioni, o forse in solo, si vedrà

JAZZiT likes it

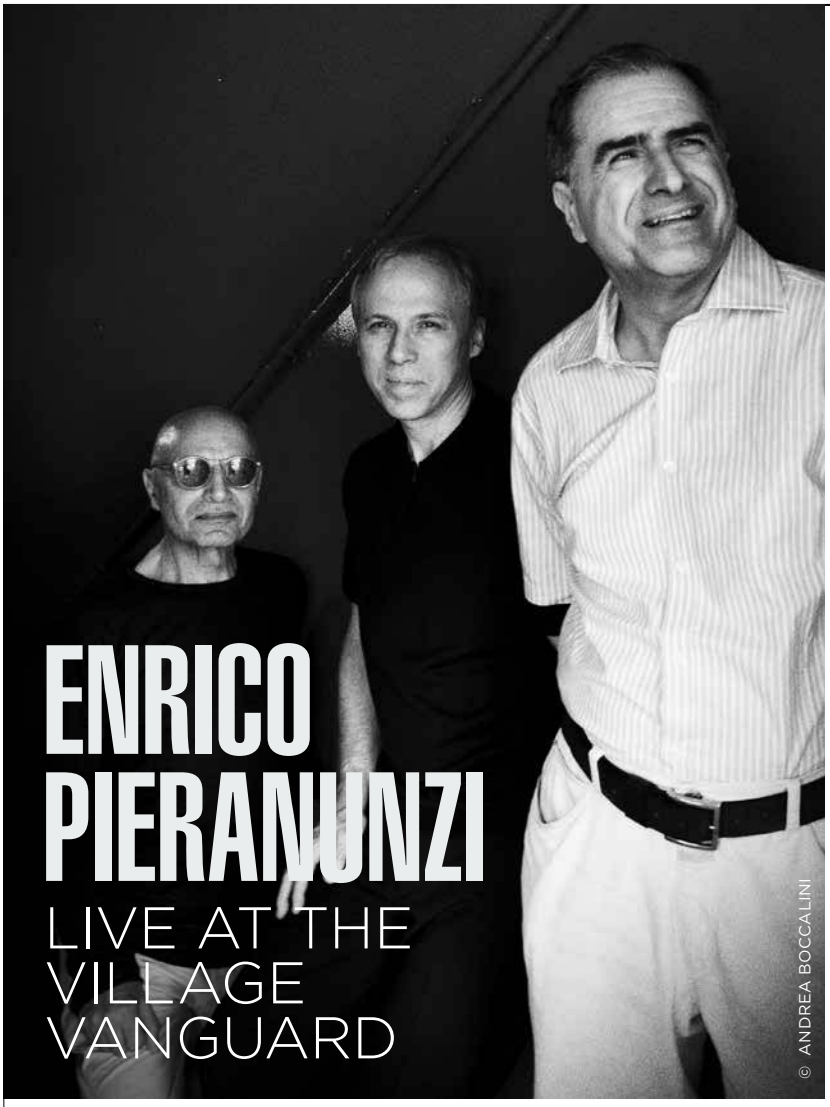
MU

DROPOUTS
ABEAT, 2013

Davide Merlino (vib, glockenspiel, rainbowbells, batt); Dario Trapani (ch, b el); Simone Prando (cb, b el); Riccardo Chiaberta (batt, harmonium)

Il nuovo lavoro dei MU mantiene tutte le caratteristiche dei tre dischi precedenti ("Mu", VideoRadio 2009; "Il qui e l'ora", VideoRadio 2010; "Sensilenti", Abeat 2011): la formazione inusuale, composta da quattro polistrumentisti, che prevede quindi una notevole varietà timbrica, e la meravigliosa e personale concezione delle dinamiche e delle pause che, facendola respirare, rendono la musica insolitamente viva e pulsante. In generale i brani sono basati su riff modali, come dimostrano (*Please Be Gentle*) *Irene* e *Camden Town*, e si potrebbero descrivere come veri e propri acquerelli sonori dalla forte capacità evocativa: quasi una colonna sonora ideale per immagini scelte liberamente dall'ascoltatore. Altri frammenti sono più energici e aggressivi, come il riff di basso di *Freenow*, che sostiene il tema memorabile della chitarra elettrica, o il graduale crescendo di *A Little Picture*, che porta da un mood soffuso fino all'assolo sporco e aggressivo di chitarra. Un disco dalla musica poliedrica, cangiante e assolutamente personale. (EM)

(Please Be Gentle) Irene / Camden Town / New Born / Father / Freenow / Camilla On The Sofa / Everybody's Life Soundtrack / Nekya / Dropouts / A Little Picture / Risveglio / Giulia / Ninna nanna



ENRICO PIERANUNZI
LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD

© ANDREA BOCCALINI

DI **ANTONINO DI VITA**

«Pochi luoghi nella storia del jazz hanno acquisito nel tempo un'aura di leggenda paragonabile a quella che avvolge il Village Vanguard». Una dichiarazione facilmente condivisibile, che Pieranunzi, nelle note introduttive del libretto, puntualizza con particolare enfasi, lasciando emergere dettagli di un sogno a occhi aperti, che l'ha accompagnato fin da ragazzo: poter suonare un giorno nello storico locale newyorkese del Greenwich Village. Sogno che si è reso concreto nel corso dell'estate del 2010, con un'intensa settimana di concerti proprio sul palco del glorioso jazz club. Le tracce che compongono il programma di "Live At The Village Vanguard" sono state estratte da due recital svoltisi il 7 e l'8 luglio.

Ad affiancare il pianista romano in questa sua nuova trasferta americana ci sono due amici e collaboratori di lunga data, la "ritmica" d'autore griffata Johnson/Motian (si tratta di una delle ultime apparizioni dal vivo del batterista di Providence, scomparso l'anno seguente). Un ricongiungimento artistico e affettivo che produce un'osmosi ai massimi livelli, espressa in una delle dimensioni, il trio, più congeniali al pianista.

Presenti in scaletta standard pluridecorati come *My Funny Valentine*, riproposta con un'articolazione swing e impreziosita da un preludio in cui il tema scomposto appare e scompare fra le maglie di una tessitura eurocolta, facendo convergere le due "vite parallele" di Pieranunzi, la classica e la jazz. *Fellini's Waltz* è un valzer autografo in minore, costruito attorno a un arpeggio ellittico, pervaso da malinconico onirismo ed estrapolato dall'album "Fellini Jazz" (CAM Jazz, 2003), dedicato al visionario cineasta romagnolo. Proviene dalla stessa incisione *La dolce vita*, di Nino Rota, pretesto per una serie di variazioni formali che includono parentesi colte, linee di boogie, swing e valzer racchiusi in una sorta di *Hellzapoppin'* felliniano. Il drumming non convenzionale di Motian opera una diffrazione del ritmo, portandolo a eludere il proprio ruolo in funzione di una posizione paritaria di dialogo con gli altri vertici del triangolo, maggiormente in rilievo nei respiri dilatati di *Pensive Fragments*. Bluesy l'identità che accompagna lo swing di *I Mean You*, brano a firma di Thelonious Monk, rielaborato da Pieranunzi con un timing fluido e policromo, da cui germogliano le fantasie improvvisative di un illuminato Motian e di un contrabbassista estremamente ricettivo e industrioso come Johnson. Un sincretismo linguistico, quello raggiunto da Pieranunzi, che ha assunto connotati inconfondibili, una cifra stilistica autoctona dal forte carattere narrativo, composita e misurata, con un marcato ascendente melodico reso efficacemente dal neoromanticismo di *Tales From The Unexpected*

JAZZiT likes it

ENRICO PIERANUNZI

LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD
CAM JAZZ, 2013
(JAZZIT SHOP)

Enrico Pieranunzi (pf); Marc Johnson (cb); Paul Motian (batt)

I Mean You / Tales From The Unexpected / Pensive Fragments / My Funny Valentine / Fellini's Waltz / Subconscious Lee / Unless They Love You / La dolce vita

OPEN JAZZ QUARTET

A DAY WILL COME

FARELIVE, 2012

Dino Plasmati (ch); Martin Jacobsen (ten); Luca Alemanno (cb); Marcello Nisi (batt)

È un linguaggio agile e moderno, quello con cui si esprimono i quattro musicisti dell'Opena Jazz Quartet. Ai tre italiani Plasmati, Alemanno e Nisi si aggiunge Martin Jacobsen, tenorista di origine danese ma basato ormai da anni a Parigi. Jacobsen è dotato di un timbro strumentale caldo e avvolgente e di un nitido stile post-coltraniano, che ben si accorda con il suono morbido della chitarra di Dino Plasmati. Quest'ultimo è anche autore di cinque dei nove brani che costituiscono il programma: composizioni dalle armonie complesse e dalle melodie intricate ma logiche. Gli altri tre pezzi sono due standard (*Here's That Rainy Day* e *The Nearness Of You*), una composizione di Nisi (*Sugar's*) e una di Jacobsen (*Borderlines*). Nell'insieme, il disco fluisce con grande scioltezza, anche grazie all'ottimo lavoro della sezione ritmica: il basso solido e propulsivo di Alemanno e la batteria di Nisi, che sa dosare abilmente intensità e discrezione. (SP)

59th Street / A Special Day / A Day Will Come / Inside / Here's That Rainy Day / Borderlines / Sugar's / Killer Wine / The Nearness Of You

ALEX RIEL SPECIAL QUARTET

FULL HOUSE – LIVE AT THE JAZZHUS MONTMARTRE

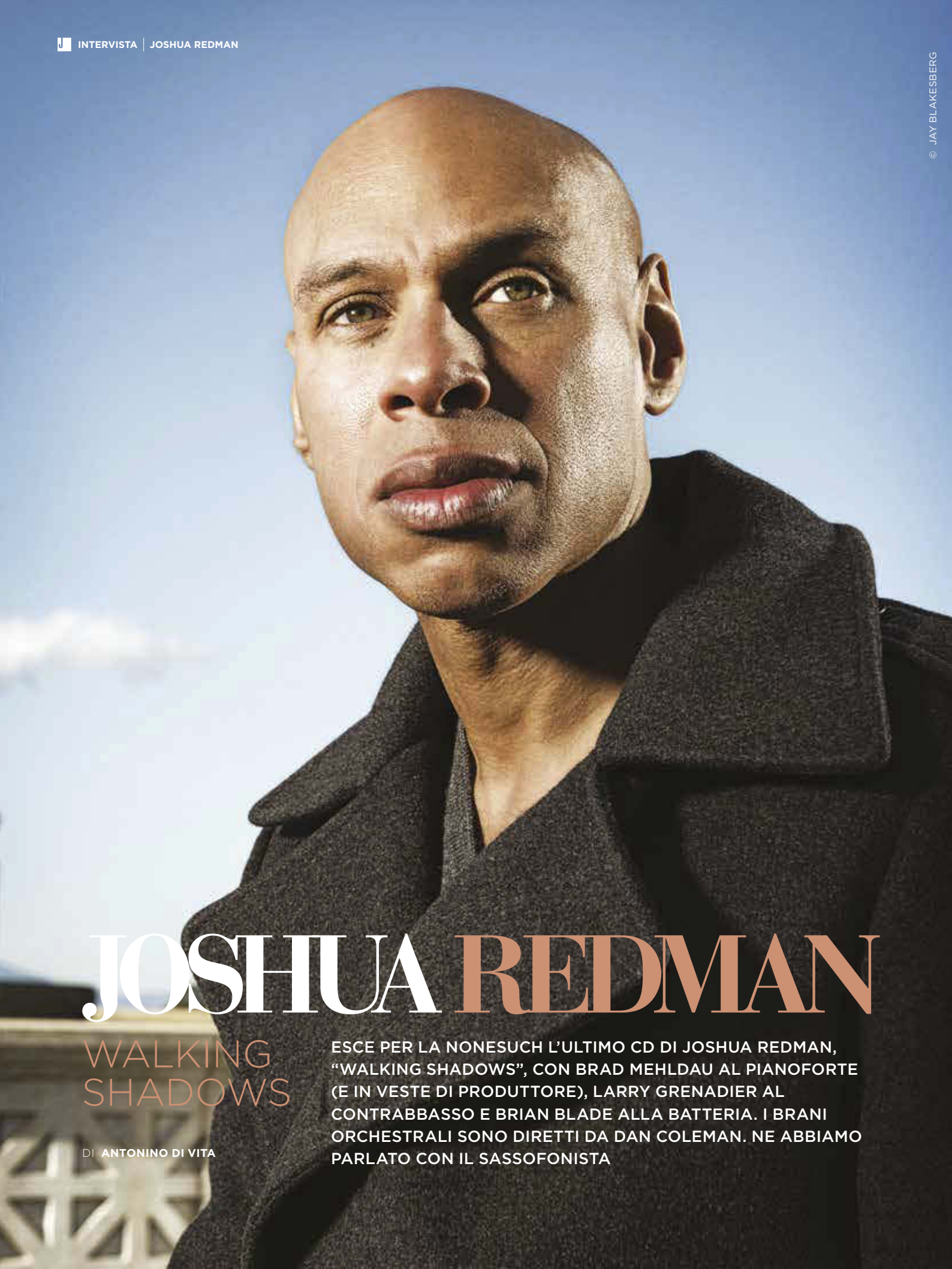
STORYVILLE, 2012

George Robert (alto); Dado Moroni (pf); Jesper Lundgaard (cb); Alex Riel (batt)

Le storie di Riel e del Jazzhus Montmartre viaggiano in parallelo dai primi anni Sessanta, quando il batterista divenne il riferimento ritmico per i tanti jazzisti americani di passaggio a Copenaghen. Lo affiancava il compianto Niels-Henning Ørsted Pedersen e i due furono soprannominati "The Great Danes", riconoscendone il valore assoluto, che li portava al fianco di musicisti come Ben Webster, Archie Shepp, Dexter Gordon, Kenny Dorham e tanti altri. Un ampio ventaglio di esperienze, affrontato con versatilità e classe impeccabile. "Full House" celebra la lunga frequentazione del Montmartre da parte di Riel con un live che lo pone alla testa di un quartetto notevole: Lundgaard ha preso il posto di Pedersen con autorevolezza ed è un riferimento armonico solido e swingante; lo svizzero Robert è energico e incisivo, accompagnato da un Dado Moroni ammirevole come sempre. All'interno di un bel repertorio di standard segnaliamo "Chiming In", lirico assolo di batteria centrato sulle sonorità dei piatti. (VP)

Just Friends / Body and Soul / Impressions / Chiming In / Like Someone in Love / Old Folks / Sandu

Ritornare al passato per ritrovare il piacere nell'ascolto è ora possibile. **I**l nastro analogico è tuttora il miglior supporto musicale che possiate ascoltare. **U**tilizzato da sempre a livelli altamente professionali, un **ORIGINAL MASTER TAPE** vi offrirà una qualità sonora unica.
I nostri MASTER TAPE saranno il vostro nuovo riferimento audio. **P**otete acquistare i nostri ORIGINAL MASTER TAPE da **simpatyrecords.it** ricordandovi che nel negozio Italiano **Simpaty Record's** trovate tutto per i registratori ! Dai nastri RMGi agli accessori, leader e splicing tapes, flange vuote, custodie, smagnetizzatori, ecc.



© JAY BLAKESBERG

JOSHUA REDMAN

WALKING SHADOWS

DI **ANTONINO DI VITA**

ESCE PER LA NONESUCH L'ULTIMO CD DI JOSHUA REDMAN, "WALKING SHADOWS", CON BRAD MEHLDAU AL PIANOFORTE (E IN VESTE DI PRODUTTORE), LARRY GRENADIER AL CONTRABBASSO E BRIAN BLADE ALLA BATTERIA. I BRANI ORCHESTRALI SONO DIRETTI DA DAN COLEMAN. NE ABBIAMO PARLATO CON IL SASSOFONISTA

«Amo le ballad perché sono la parte lirica del jazz. Non mi ero mai sentito pronto fino ad ora perché suonare una ballad significa esporsi molto dal punto di vista tecnico; ogni imperfezione viene amplificata»

Qual è l'idea principale alla base di "Walking Shadows"?
Volevo una sezione d'archi consistente, densa, ma non avevo intenzione di realizzare un'opera completamente incentrata su di essi. L'obiettivo era di inseguire arrangiamenti più complessi, dove mi potessi muovere insieme a Mehldau, Grenadier e Blade, mantenendo il quartetto al centro della prospettiva sonora.

Non una rilettura convenzionale dei brani, quindi, quanto una rivisitazione formale giocata sui contrasti stilistici, come traspare da *Lush Life* o *Let It Be*.
L'arrangiamento di *Lush Life* è di Patrick Zimmerli mentre Brad e Brian si sono divertiti a creare contrasti utilizzando un'articolazione più rock che jazz. Anche *Let It Be* presenta questo doppio carattere: la prima parte prevede una mia esposizione del tema rallentata, molto delicata, che a mano a mano i ragazzi rendono più incisiva, esibendo cadenze funky.

Quali sono le qualità che più apprezzi in Brad Mehldau?
Brad ha un orecchio incredibile, può riprodurre qualsiasi cosa, ha una tale connessione emotiva con la musica che sa sempre come renderla al meglio. Suona con un'incredibile passione e profondità di sentimenti: per questo ha un grande groove.

Il confronto con l'orchestra ha comportato una modifica del tuo stile?
Sì. Penso che ogni situazione, ogni ambiente musicale in cui ti trovi modifichi il tuo modo di suonare, facendoti reagire agli stimoli di ciò che ti circonda. Così suonare con un'orchestra ha fatto affiorare alcuni aspetti del mio carattere di musicista che non sarebbero mai emersi in un piccolo gruppo. Non so descrivere come o cosa, ma il mio approccio è cambiato, anche se i miei obiettivi non sono mutati: è solo un diverso lato del mio essere.

Da dove nasce l'idea di incidere un intero album dedicato alle ballad?
È qualcosa che ho sempre voluto fare. Amo le ballad perché sono la parte lirica del jazz. Non mi ero mai sentito pronto fino ad ora perché suonare una ballad significa esporsi molto dal punto di vista tecnico; ogni imperfezione viene amplificata. Si tratta anche di un fatto emotivo, devi sentirti profondamente coinvolto ed essere maturo sia come uomo sia come musicista per poter affrontare un lavoro di questo tipo.

Come riproducete i brani orchestrali dal vivo?
In realtà suoniamo solo una o due canzoni dell'album, la scaletta dei concerti è molto varia e comprende standard, vecchie composizioni del mio repertorio, ma anche inediti che inseriamo di volta in volta. La cosa importante è trovare un *corpus* di brani che possa divertire, ispirare e che permetta di esprimerci al meglio.

Con quali musicisti ti sarebbe piaciuto suonare, e con quali vorresti collaborare in futuro?
La lista è lunghissima e comprende sassofonisti del calibro di John Coltrane, Ben Webster, Gene Ammons, mio padre (Dewey Redman, *NdR*) ma l'elenco potrebbe continuare. Anche Miles Davis e Ornette Coleman hanno avuto un ruolo decisivo nella mia crescita musicale. Alcuni sogni sono riuscito a realizzarli, ad esempio suonando con tre pianisti eccezionali come McCoy Tyner, Chick Corea e Herbie Hancock; altri sono ancora nel cassetto come una futura collaborazione con Keith Jarrett, che al momento mi sembra impossibile

JAZZiT likes it

JOSHUA REDMAN

WALKING SHADOWS
NONESUCH, 2013

Joshua Redman (ten, sop #7); Brad Mehldau (pf, vib #3, 10, campane tubolari #10); Larry Grenadier (cb); Brian Blade (batt); Dan Coleman (dir); Orchestra (#1, 2, 5, 7, 10, 12)

"Walking Shadows" non è solo una raccolta di celebrate ballad, è una circumnavigazione emozionale che l'elegante musicalità soul di Joshua Redman acuisce nei suoi risvolti più romantici, con una prosa che si sposta nei luoghi del cuore e dell'anima. *The Folks Who Live On The Hill* è la chiave d'accesso a questo universo poetico. I paesaggi orchestrali risultano essere raffinati sfondi su cui si innestano le relazioni più complesse del quartetto. Il sassofonista si confronta per la prima volta con un'orchestra, sperimentando contrasti strutturali come in *Lush Life*, dove le dinamiche della classica ballad sono alterate dai lievi accenti rock di Mehldau e da una batteria in 4/4, o nella beatlesiana *Let It Be*, che dai sussurri di Redman muta in decise cadenze funky. Non tutte le tracce prevedono l'appoggio degli archi, l'*Adagio* di Bach esibisce una magistrale versione cameristica in trio con Grenadier e Blade. Fra le riletture trovano posto anche un paio di brani autografi (*Final Hour*, *Let Me Down Easy*) e una *Last Glimpse Of Gotham* di Mehldau dalle tensioni irrisolte. (ADV)

The Folks Who Live On The Hill / Lush Life / Stop This Train / Adagio / Easy Living / Doll Is Mine / Infant Eyes / Let It Be / Final Hour / Last Glimpse Of Gotham / Stardust / Let Me Down Easy

CORSI DI FORMAZIONE - APRILE / DICEMBRE 2013

JAZZiT
JAZZ MAGAZINE

EDU

L'ACCADEMIA DEL JAZZ

ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI

Collescipoli (TR)

I modulo 6 - 7 luglio 2013
II modulo 27 - 28 luglio 2013
III modulo 10 - 11 agosto 2013

200 euro

TEORIE E TECNICHE DELLA CRITICA MUSICALE

Roma

I modulo 28 - 29 settembre 2013
II modulo 26 - 27 ottobre 2013
III modulo 23 - 24 novembre 2013
IV modulo 7 - 8 dicembre 2013

250 euro

INFORMAZIONI / ISCRIZIONI
Vanni Editore
0744.817579 • info@jazzit.it • jazzit.it

JAZZIT likes it!

GUIDO RUSSO

SPIRIT GUAJIRA

MACHIAVELLI/SMOOTHNOTES, 2013

Guido Russo (b el) + AAVV

"Spirit Guajira" è il secondo album (seguito di "Music For Images") di Guido Russo ed è costruito prevalentemente con composizioni originali del bassista napoletano integrate con *Soul Eyes* di Mal Waldron e *I Am You* di Sally Potter (dal film *Lezioni di tango*). Evidente la predilezione di Russo per ritmi afro e caraibici (*Quasi mistica*), con le percussioni in particolare evidenza a esaltare il suo fraseggio, allo stesso tempo virtuoso e ricco di groove (come nel dialogo con la voce in *La mia faccia migliore*). Brani cantati si alternano con altri strumentali, e a volte fanno capolino echi partenopei (*Circa e durmì*). Il grande numero di ospiti (Daniele Sepe, Giovanni Imparato, José Antonio Molina, Mimmo Langella, Agostino Mennella, Sergio Di Natale, Armanda Desidery, Carlo Lomanto, Patrizia Di Fiore, Marcello Coleman, Ileana Mottola, Simona De Rosa) rende la musica particolarmente elaborata e ricca nelle trame sonore, dimostrando l'accuratezza dell'arrangiamento e della produzione del lavoro. (EM)

Quasi mistica / Calle Miguel Claro / I Am You / Circa e durmì / La mia faccia migliore / Soul Eyes/ A Thousand Words / Spirit Guajira

MIRKO SIGNORILE

MAGNOLIA

AUAND, 2012

Mirko Signorile (pf); Giovanna Buccarella (vlc); Giorgio Vendola (cb); Fabio Accardi (batt); Cesare Pastanella (perc)

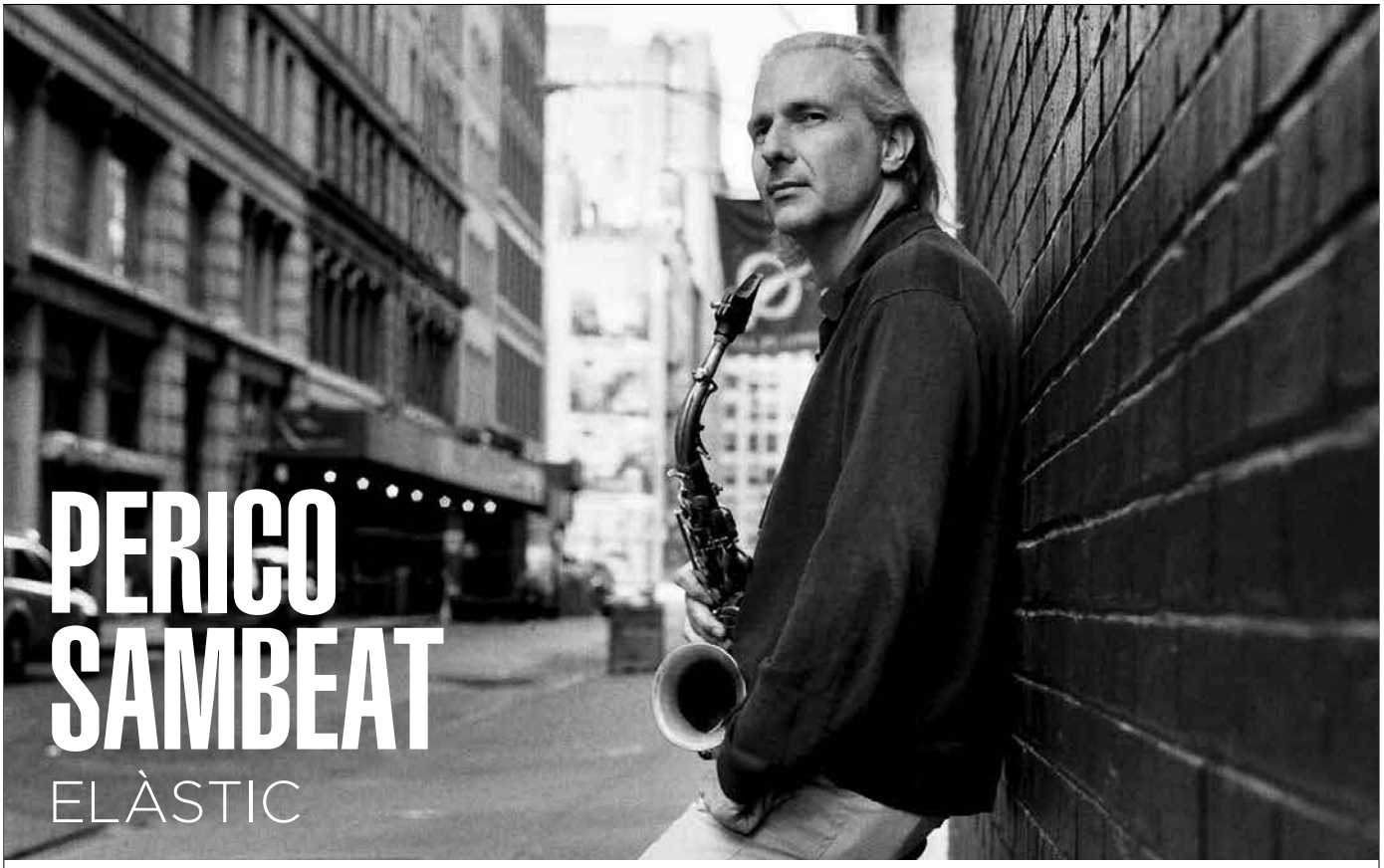
La caratteristica primaria di "Magnolia" è data dalla formazione, dal sapore quasi cameristico, che propone trame sonore efficaci, lievi ed eteree. Risaltano particolarmente il violoncello e il contrabbasso, così come la geniale scelta di inserire le percussioni di Pastanella, come ben si ascolta nella traccia di apertura *Viola*. Le composizioni non sono mai troppo lunghe, ciò che le rende equilibrate e piacevoli all'ascolto, e generalmente sviluppano gli assolo ben costruiti del leader sulle brillanti invenzioni della sezione ritmica, con il violoncello che colora ulteriormente le esecuzioni. Il sound complessivo è vagamente ottocentesco, tra l'operetta e il lied, e sottolinea ulteriormente la nobile commistione di jazz e classica. Colpiscono le atmosfere, con temi fiabeschi e onirici, che esaltano le qualità melodiche senza mai cadere nell'easy listening. (EM)

Viola / Come burattini / La rosa del deserto / Magnolia / ...e si aprirono le ali / Il giro della testa / La danza del rivale / Racconti di fata / Autoritratto / Intorno a me / La villa bianca

la scuola di Musica a Torino

Associazione Culturale Notabene

via Poliziano 34, Torino
www.associazionenotabene.com



PERICO SAMBEAT
ELÀSTIC

DI **ROBERTO PAVIGLIANITI**

Considerato come uno dei maggiori esponenti della scena jazzistica spagnola fin dagli esordi negli anni Novanta, Perico Sambeat ha conosciuto una maggiore notorietà grazie all'album del 2008 "Flamenco Big Band", che ha riscosso diversi apprezzamenti anche da parte della critica internazionale. Per incidere le nove composizioni originali del suo "Elàstic", ha raccolto in studio un nuovo quintetto con musicisti di livello assoluto e una sezione ritmica flessibile e pronta ai cambiamenti d'atmosfera, composta da Jeff Ballard alla batteria e dal contrabbassista Thomas Bramerie. Si aggiungono dei componenti in grado di creare delle alternative melodiche al suono del suo sax, come il chitarrista André Fernandes ed Eric Legnini al pianoforte e Fender Rhodes. Ne è scaturito un album che, grazie all'approccio alla materia sonora dinamico e quasi privo di momenti riflessivi, si pone a debita distanza dai lavori più recenti del sassofonista nelle vesti di leader, come l'elegante "Baladas". Intenzione ben chiara già nei brani d'apertura: *Nereida* prevede la serrata alternanza di assolo tra Sambeat, Legnini e Fernandes, mentre la title-track sposta l'equilibrio formale verso latitudini funky, nelle quali è determinante l'apporto di Legnini al Fender Rhodes e l'atteggiamento irruento di Fernandes, che innesta nei suoi momenti solisti una discreta dose di distorsione. Nel corso dell'ora di musica proposta, affiora anche del jazz mainstream, come in *Ouija*, composizione dove è previsto un raro momento di primo piano anche per Thomas Bramerie, che sigla un assolo dalla forte intensità espressiva. Il resto della scaletta vive quasi esclusivamente sui temi sviluppati attraverso il sax. In *Android* il timbro di Sambeat si fa più aspro e pronto nel disegnare linee melodiche imprevedibili, su un andamento ritmico che oscilla tra scambi d'insieme rapidi e passaggi più statici giocati in trio; questi ultimi prevedono Legnini vertice alto (anche in questo caso con lo strumento elettrico) con Ballard e Bramerie a sostegno. Più diretto e lineare è il discorso melodico che caratterizza la traccia *Dilema*, nella quale la formazione dà vita a uno spartito che prevede nelle righe di Sambeat molte note da suonare a ripetizione e in quello di Legnini un ostinato ritmico quasi ossessivo, per un brano dalle dinamiche intense e in costante tensione armonica. La conclusiva *Bugalú* riporta l'ascolto in un contesto meno frenetico, per un album complessivamente ricco di spunti d'interesse e corredato dal particolare artwork firmato da Rhea Marmertini

JAZZIT likes it

PERICO SAMBEAT

ELÀSTIC
NUBA RECORDS/PRODUCCIONS CONTRABAIX, 2012

Perico Sambeat (alto, sop, tamburello); Eric Legnini (pf, Rhodes); André Fernandes (ch el); Thomas Bramerie (cb); Jeff Ballard (batt, perc)

Nereida / Elàstic / Ouija / La 7ª esfera / No te aguanto más / Conato de mantener intacta y central una reserva incalculable de luz / Android / Dilema / Bugalú

Il Jazz italiano di AlfaMusic.

JAZZIT AWARDS 2012

Hi-Jazz

LILLO QUARATINO
PAROLE INUTILI

Lillo Quaratino Double Bass
Roberto Taufic Acoustic Guitar
Eduardo Taufic Piano
Giancarlo Maurino Saxophones
Gabriele Mirabassi Clarinet
Nicola Stilo Flute
Roberto "Red" Rossi Drums
Marta Raviglia Voice

FRANCESCO CATALDO
SPACES

Francesco Cataldo Electric & Baritone Guitar
David Binney Sax
Salvatore Bonafede Piano
Scott Colley Double Bass
Clarence Penn Drums
Erik Friedlander Cello

Hi-Jazz

RAFFAELE GENOVESE TRIO
ANAMNESI

Raffaele Genovese Piano
Marco Vaggi Double Bass
Tony Arco Drums

MAURO DE FEDERICIS
INSIDE TIME

Mauro De Federicis Guitar
Gabriele Pesaresi Double Bass
Fabio Colella Drums
SPECIAL GUEST **Max Ionata** Sax

EGEA Distribution

believe digital

ALFA PROJECTS

DANILO ZANCHI TRIO
LOOKING AHEAD

Danilo Zanchi: Guitar
Ares Tavolazzi: Double bass
John B. Arnold: Drums

PIERPAOLO BORGIA QUARTET
SOLARA

Pierpaolo Borgia: Guitars
Alessandro Gwis: Piano
Marco Siniscalco: Bass
Lele Califano: Drums

Featuring:
Michele Rabbia: Percussions
Alessandro Cefalì: Bass
Sergio Romano: Piano and Accordeon
Claudio Pantaleone: Voice

ALFA MUSIC®

Via G. Turner, 27
00169 Rome (Italy)
TEL +39.06.263067
FAX +39.06.23269109
EMAIL info@alfamusic.com
alfamusic.com

HaunagDesign

Numeri Uno.

AMS NEVE 88R 72 CHANNEL, SSL 9000J 56 CHANNEL
& MCI H6036 SERIES 36 CHANNEL FULL ANALOG CONSOLES

Il più votato. *Seven* del Dino e Franco Piana Septet, interamente registrato, missato e masterizzato negli studi Hi-Jazz, ha conquistato con 1.027 preferenze la prima posizione nella classifica JazzIt Awards Produzioni 2012.

Il più amato. Hi-Jazz è uno straordinario centro di produzione concepito per le esigenze più evolute dei professionisti del jazz italiano e internazionale.

AlfaMusic e Forward Studios mettono a disposizione di produttori ed artisti quattro sale di registrazione, uno studio di mastering ai massimi livelli tecnologici, ed un team di tecnici altamente qualificati con la loro ventennale esperienza nel campo delle produzioni musicali.

Competenza, professionalità, esperienza di due tra i principali protagonisti del mondo delle produzioni musicali si uniscono oggi per offrire una vasta gamma di servizi, in un ambiente concepito per rispondere alle più evolute esigenze tecnologiche, artistiche e di mercato.

Nella rilassante cornice dei castelli romani, a pochi minuti dalla Capitale, prende il via un'esperienza nuova e unica nel suo genere.

Una straordinaria disponibilità di tecnologie audio analogiche e digitali in un ambiente esclusivo, rilassato e amichevole, che favorisce la concentrazione e stimola la creatività.

Hi Jazz

hi-jazz.com

FORWARD STUDIOS ALFA MUSIC®

Managed by AlfaMusic
TEL +39 347 9498486
EMAIL info@hi-jazz.com

JAZZIT likes it

FULVIO SIGURTÀ

SPL

CAM JAZZ, 2013 (JAZZIT SHOP)

Fulvio Sigurtà (tr); Andrea Lombardini (b el); Alessandro Paternesi (batt). Featuring Ross Stanley (org Hamm); Michele Rabbia (perc)

"SPL" si caratterizza per la formazione interessante, con i due ospiti ad arricchire le già intriganti trame sonore tessute dal trio di base. La proposta musicale è molto varia, e momenti più evocativi si alternano ad aperture rock, con una predilezione particolare per atmosfere notturne e sognanti. Le commistioni stilistiche sono a volte imprevedibili, come dimostra *Dance Of Equality*: atmosfere be bop si sovrappongono a un groove di stampo dance, lanciando un bell'assolo di Hammond. *Like A Bird, Like Your Cage* è un brano emblematico: prima un ambiente modale, basato sul pedale di basso, con un tema evocativo ed esotico e dal sapore melismatico e orientale; poi un'improvvisa accelerazione legata a un groove techno a rendere il tutto più aggressivo. Colpiscono la bellezza generale e l'ottima organizzazione sonora nel contesto di una proposta originale e personale. (EM)

Like A Bird, Like Your Cage / Polly Come Home / Heart Beat / Fruity Fly Brain / Floating Mosfet / Aliasing Memories / Chrysalide/ Dance Of Equality / Towards The Gate / In The Moment

TOMASZ STANKO NEW YORK QUARTET

WISŁAWA

ECM, 2013 (JAZZIT SHOP)

Tomasz Stanko (tr); David Virelles (pf); Thomas Morgan (cb); Gerald Cleaver (batt)

Da una decina d'anni, Tomasz Stanko frequenta più o meno regolarmente la scena del jazz newyorkese. "Wisławа" è il primo lavoro di Tomasz Stanko con il suo nuovo quartetto, nel quale il trombettista, uno dei decani del jazz europeo, ha riunito tre dei migliori musicisti della Grande Mela (Virelles è di origine cubana, ma attivo a New York). Il più anziano è Cleaver, cinquantenne, mentre Virelles e Morgan sono sulla trentina. Il lavoro è, ovviamente, un omaggio alla sua conterranea, la poetessa Wisławа Szymborska, premio Nobel 1996 per la letteratura. Nelle dodici composizioni, divise in due cd, ci sono le sue tipiche atmosfere sospese (l'iniziale, lentissimo *Wisławа*, *Dernier Cri*), ma anche brani di ascendenza classica (*Mikrokosmos*) e altri più vicini a un aggressivo post-bop (*Assassins*, *Faces*, *A Shaggy Vandal*). Tutti sono estesi su durate che sfiorano, e in certi casi superano, i dieci minuti. (SP)

CD1: Wisławа / Assassins / Metafizyka / Dernier Cri / Mikrokosmos / Song For H
CD2: Oni / April Story / Tutaj – Here / Faces / A Shaggy Vandal / Wisławа, var

ROBERTO SPADONI

Jazz Composer & Guitarist

PROPOSTE CONCERTISTICHE
New Project Jazz Orchestra & Javier Girotto
Gerry Mulligan Tribute
Direttore: Roberto Spadoni

N.P. Monk Collective & Fabrizio Bosso
Sphere
Direttore: Roberto Spadoni

Roberto Spadoni Six
Mingus, Cuernavaca

Roberto Spadoni Four

PROGETTI ORCHESTRALI
Pierino e il Lupo
Mingus, Cuernavaca
Pictures in Jazz

MASTERCLASS
Workshop
Stage per Small - Medium - Large Jazz Ensemble

contatti
+ 39 339 7638538
rspadoni1@tiscali.it

FABRIZIO SAVINO
ARAM

A DISTANZA DI TRE ANNI DAL SUO PRIMO DISCO DA LEADER EDITO DA ALFAMUSIC, "METROPOLITAN PRINTS" (2009), IL CHITARRISTA BARESE PUBBLICA PER LA STESSA ETICHETTA IL SUO SECONDO LAVORO, "ARAM" (2012), CHE LO VEDE AL FIANCO DI ENRICO ZANISI, LUCA ALEMANNO E DARIO CONGEDO

DI **ANTONINO DI VITA**

© MICHELE DE CANDIA

«La quiete è presente più nel modo in cui suono, che non dal punto di vista compositivo. L'aspetto più in evidenza nelle mie composizioni è il forte senso melodico e armonico, amalgamato naturalmente a quello ritmico»

"Aram" trasmette un profondo senso di serenità.
Negli ultimi anni ho sentito il desiderio di raggiungere una calma interiore che mi desse la possibilità di esprimermi il più liberamente possibile, così ho intrapreso un percorso mirato al rilassamento mentale e fisico durante la pratica strumentale: "Aram" rappresenta il traguardo di questo "viaggio". L'inizio del cammino è coinciso con la mia prima trasferta a New York. Ero andato per confrontarmi sul piano musicale con la patria del jazz, la realtà artistica che più ho amato, letto e ascoltato in assoluto. Parallelamente ho avviato esercizi di meditazione. L'analisi interiore mi è servita per conoscere più profondamente me stesso, e tutto ciò si riflette nel disco.

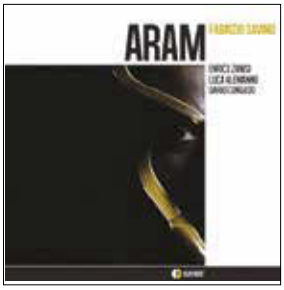
I brani esibiscono poliritmie e frequenti cambi di tempo. Una "quiete" meno presente dal punto di vista metrico?
La quiete è presente più nel modo in cui suono, che non dal punto di vista compositivo. L'aspetto più in evidenza nelle mie composizioni è il forte senso melodico e armonico, amalgamato naturalmente a quello ritmico. Credo fortemente nel ritmo come parte emozionale della musica, una sorta di sequenza cardiaca che ne mette in risalto l'energia espressiva. I brani di "Aram" non sono statici ma costruiti su forme ritmiche differenti, utilizzando tempi dispari o il più semplice 4/4.

Rispetto al precedente "Metropolitan Prints", in "Aram" si nota una maggiore ricercatezza timbrica.
Desideravo avere una maggiore chiarezza di suono. Ho lavorato su alcuni aspetti tecnici come corde, plettri, impostazione delle mani e una nuova chitarra. Nei tre anni che separano i due dischi, ho fatto molta pratica sullo strumento, lavorando sul controllo muscolare delle mani, sulla forza con la quale premevo e plettravo le corde. Dedico molte ore a esercizi di riscaldamento e a sperimentare cose diverse, serve a modellare il mio timbro, il mio vocabolario espressivo.

Tra i brani compare anche *Naima* di Coltrane. Perché l'hai scelta?
Non esiste una reale motivazione. A dire il vero è come se avessi sempre voluto che questo brano fosse presente in "Aram". Durante lo studio, un giorno mi ritrovai a suonare *Naima*, ho subito pensato che l'avrei registrata. Forse una delle motivazioni è che l'armonia è affine al mio modo di scrivere. Adoro Coltrane.

Il tuo fraseggio s'ispira maggiormente alla chitarra o al sassofono?
Ho sempre studiato i fiati. All'inizio i miei riferimenti musicali e chitarristici provenivano dal rock: da Hendrix a Page, da Satriani ai chitarristi progressive. Mi sono avvicinato al jazz accostandomi ai fiati, poi al piano, e infine alla chitarra, familiarizzando prima con Stern e Scofield (dall'animo più rock-blues) e in seguito con Montgomery e Hall, riferendomi sempre ai fiati per ciò che concerne la tecnica del legato. Del mio strumento mi ha sempre affascinato la geometria che lo caratterizza, invece dei fiati la loro espressività.

I tuoi riferimenti stilistici?
Tantissimi e variegati. Il jazz fa parte dei miei ascolti quotidiani, ma ho frequentato anche rock, funk, blues e musica classica. Ciò che ascolto deve trasmettermi purezza, sincerità ed emozione. Le mie influenze vanno da Davis a Coltrane, da Scofield a Hendrix, da Montgomery a Evans, passando per Rosenwinkel, Turner, Stravinskij, Ravel, Sarah Vaughan e Tuck & Patty, per fare alcuni nomi



JAZZIT likes it!

FABRIZIO SAVINO

ARAM

ALFAMUSIC, 2012 (JAZZIT SHOP)

Fabrizio Savino (ch); Enrico Zanisi (pf, Rhodes #5, 6, 8); Luca Alemanno (cb); Dario Congedo (batt)

Termine persiano che significa "quiete", "Aram" è anche un disco pieno di sogni, come spiega Fabrizio Savino nelle *liner notes*. Sogni realizzati attraverso una riflessiva percezione della realtà. Una grande serenità permea di arioso abbandono il mood del disco, infusa dalla scrittura impressionistico-contemporanea del chitarrista. Unica licenza, la rilettura in chiave r&b della celebre *Naima* di Coltrane, che ne esalta le pregiate fragranze tematiche sull'estasi timbrica creata dal Fender Rhodes. La title-track è introdotta dalle inflessioni classiche, prossime a Debussy, del piano solo di Zanisi, cui subentra la tenue melodia decantata da Savino fra discrete *nuances* mediorientali. Rispetto al disco d'esordio "Metropolitan Prints", il sound è qui più levigato e intimista, conservando però una propensione per la poliritmia e i metri irregolari (5/8, 7/8, 6/8). Pratica che trova il suo sfogo sia nei dodici minuti dell'umorale *Into My Mind*, lunga cavalcata introduttiva dove scorrono influssi che vanno dal bop a Metheny, sia negli spunti afrocentrici di *Black Hat*, trasfigurati in elettriche dinamiche hard bop su cui Savino esibisce un preciso controllo del legato. *Waiting For You (For A Lifetime)* emana remoti aromi davisiani. (ADV)

Into My Mind / The Way Of Nature / Aram / Waiting For You (For A Lifetime) / Black Hat / Naima / I Told You So / Beyond The Line

ERIC SCHAEFER

WHO IS AFRAID OF RICHARD W.?

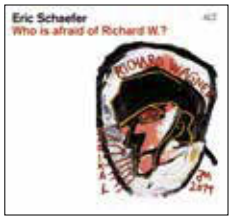
© GROSSE GELDERMANN

DI **ANTONINO DI VITA**

La manipolazione, più o meno azzeccata, del repertorio classico in contesti extra-colti non è certo una novità. Nel caso di "Who Is Afraid Of Richard W.?" la freschezza progettuale ne definisce lo standard qualitativo. In occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Richard Wagner (1813-1883), Eric Schaefer esordisce come band-leader con un progetto provocatorio, dedicato proprio all'illustre connazionale.

Noto soprattutto per la sua militanza nel trio [em] a fianco di Michael Wollny ed Eva Kruse, il batterista tedesco alimenta uno spirito anticonformista con una strumentazione informale (batteria tradizionale, elettronica, percussioni artigianali) e una tecnica in grado di creare un mix sonoro destabilizzante. Schaefer redige un lavoro anamorfico, non deferente, in cui rientra uno stillato *sense of humour* ma anche una sincera ammirazione per l'operato wagneriano. Il jazz, sovversivo per sua natura, si ramifica in varie direzioni (prog, rock, dub, ambient, reggae, psichedelia, funk), innescando un vivace lifting formale accompagnato da un cromatico *maquillage* timbrico. Presenti anche brani autografi oltre a quelli del poliedrico compositore, tracce come il dub-reggae *Nietzsche In Disguise*, solcato da singhiozzi d'organo, deviazioni ritmiche e un flicorno che levita sul pulsare ipnotico, o *Amazingly Slow*, di chiara matrice ambient. *Love And Death* è un trip psichedelico cosparso di accenni classici, accreditato a tutti i componenti del quartetto, mentre il breve collage iniziale *Prelude To A Prelude* (basato sul preludio di *Tristano e Isotta*) mostra la firma congiunta di Schaefer e Wagner in una ironica concomitanza creativa. Anche Franz Liszt si assoggetta alle "insane" passioni del batterista: la sua *Dante Sonata* viene rivestita da un'appropriata atmosfera minacciosa, carica di effetti, in una sorta di prog-rock-jazz dal gusto anni Settanta. Vero e proprio patchwork ritmico, *Siegfried Idyll* s'ispira all'omonimo poema sinfonico: il suo alternare reggae, finte accelerazioni ska e funk determina un dribbling dinamico che spiazza piacevolmente l'ascolto; la voce affilata della tromba recide il tessuto armonico per poi cedere il passo alle intemperanze dell'organo. Arthurs, romanticamente lirico, è ancora protagonista in *Lohengrin I*, sorretto dalle armonie vintage di Meitz, che richiamano le effusioni melodiche dei Procol Harum. *Lohengrin II* è un puzzle umorista e schizofrenico in cui convivono fanfare epiche, flashback new wave fomentati da un basso distorto e anarchiche esplosioni. Di orientamento ragga-muffin l'arrangiamento del famoso tema *Walküre* (*La cavalcata delle Walkirie*)

JAZZiT likes it



ERIC SCHAEFER

WHO IS AFRAID OF RICHARD W.?
ACT, 2013

Eric Schaefer (batt, elettr); Tom Arthurs (tr, flic); Volker Meitz (org, Rhodes, tast); John Eckhardt (b el)

Prelude To A Prelude / Walküre / Waldweben / Lohengrin I / Siegfried Idyll / Isoldes Verklärung / Nietzsche In Disguise / Tannhäuser / Amazingly Slow / Dante Sonata / Love And Death / Tristan / Lohengrin II

VVJ VIA VENETO JAZZ

UNIVERSAL

DISTRIBUTED IN ITALY AND JAPAN BY UNIVERSAL MUSIC GROUP

Coprodotto da Jando Music

Enzo Pietropaoli Quartet
Yatra vol. 2

Enzo pietropaoli
contrabbasso

Fulvio Sigurtà
tromba

Julian Mazzariello
piano

Alessandro Paternesi
batteria

VVJ 083

Coprodotto da Jando Music

Fabio Zeppetella American Quartet
Handmade

Fabio Zeppetello
guitar

Aaron Goldberg
piano

Greg Hutchinson
drums

Matt Penman
double bass

VVJ 084

Paolo Di Sabatino Quartet
Distant Look

Paolo Di Sabatino
piano

Luca Bulgarelli
bass

John Abercrombie
guitar

Glauco Di Sabatino
drums

VVJ 085

Coprodotto da Jando Music

Su licenza Jando Music

Coprodotto da Jando Music

Coprodotto da Jando Music

PRESS RELEASES

graphic design: enzocriscione www.enzocriscione.it

Consulta on line il catalogo www.viavenetojazz.it • www.myspace.com/viavenetojazz

CALIGOLA RECORDS

www.caligola.it

per acquistare
i nostri cd su internet:
JAZZOS
www.jazzos.com

tutto il nostro catalogo
è scaricabile anche
su iTunes

Distribuzione

INTERNATIONAL RECORD DISTRIBUTION

tel. 0362.918397/399
www.ird.it

2177

Claudio Cojaniz
Franco Feruglio
BLUE AFRICA

2176

Nicola Fazzini Quartet
N. Fazzini, R. Chiarion,
S. Senni, L. Colussi
METAMORFOSI

2174

Art Studio
F. Aroni Vigone, C. Lodati,
I. Robbins, E. Fazio,
F. Sordini
RENDEZ VOUS

2173

Three Open Rooms
R. Caon, M. Carlesso,
S. Battaglia
THREE OPEN ROOMS

2172

Massimo De Mattia
M. De Mattia, A. Turchet,
B. Cesselli
TRILEMMA

2171

Trabucco Bros
L. Malaguti, M. Ponchiroli,
L. Colussi, S. Serafini,
Marco Trabucco, Max Trabucco
ORCHESTRA

NEW! Caligola 2170

maurizio brunod

Artwork by Giorgio Finamore

Duets

Miroslav Vitous
double bass

Daniele Di Bonaventura
bandoneon

Danilo Gallo
acoustic & electric bass

Massimo Barbiero
marimba

Achille Succi
alto sax, flute

Maurizio Brunod
guitars

PROSSIMI CONCERTI
07 Agosto - Saint Vincent: con Fabio Caucino
22 Agosto - Châtillon (AO), Castello Baron Gamba: Enrico RAVA - Maurizio BRUNOD DUO
24 Agosto - Belvedere di La Morra (CN): Enrico RAVA - Maurizio BRUNOD DUO
31 Agosto - Albugnano (AT) "Pianfiorito in jazz": Brunod-Vitous-Gatto-Girotto

per dettagli e info concerti: www.brunod.com

Maurizio Brunod Projects

Miroslav Vitous Maurizio Brunod duo

Dream quartet
(M.Brunod, R.Gatto, J.Girotto, M.Vitous)

Enten Eller
(A.Mandarini, M. Brunod, G.Maier, M.Barbiero)

ECHIDIMUSIKA

ECHI DI MUSIKA
Promozione
Management
Booking

Via C. Borg Pisani 3 - 10141 TORINO
Tel/fax +39 011.38.25.417
Management MANUELA BISACCA
Email info@echidimusika.com
www.echidimusika.com

2169

J Kyle Gregory & Paolo Birro
SOMETIMES I WONDER: The Music of Hoagy Carmichael

2168

Riccardo Morpurgo
DOVE E' IL NORD

2167

Bebo Best & Nossa Alma Canta
con Robertinho De Paula
AO VIVO @ IL PALCO

2166

Similado
A. Mangelsorff , T. Gurtu, R. Zorzi, R. Ottaviano, R. Bianchi, F. D'Andrea, E. Reijseger, A. Olivieri, P. Damiani
CAPRICCIO A MILANO

2165

Antonio Gallucci Quartet
A. Gallucci, A. Lanzoni, G. Evangelista, T. Cappellato
THE COST OF FREEDOM

2164

Omit Five
F. Vignato, M. Dalla Pozza, J. Circelli, R. Brunello, S. Sferruzza
OMIT FIVE

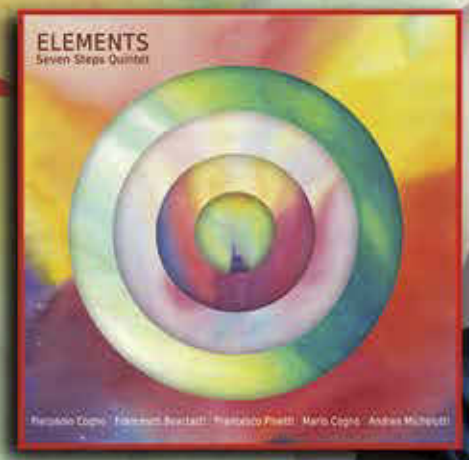
2163

Marco Ponchiroli
SOLO

2162

Claudio Fasoli Four
C. Fasoli, M. Calgaro, L. Calgaro, G. Bertoncini
PACHWORK

NEW! Caligola 2175



ELEMENTS
Seven Steps Quintet

PIERPAOLO COGNO
piano

FRANCESCO BEARZATTI
tenor sax and clarinet

FRANCESCO PINETTI
vibes

MARIO COGNO
double bass

ANDREA MICHELUTTI
drums

Contact: pierpaolo.cogno@gmail.com

acquista su www.jazzos.com

disponibile su iTunes

DISTRIBUZIONE

IRD
INTERNATIONAL RECORD DISTRIBUTION

tel. 0362.918397/399
www.ird.it

a cura di
Eugenio Mirti
Luciano Vanni

A. B. SPELLMAN QUATTRO VITE JAZZ

ESCE PER LA MINIMUM FAX UN TESTO DI STRAORDINARIO INTERESSE STORICO, "QUATTRO VITE JAZZ", SCRITTO ORIGINARIAMENTE NEL 1966 DA ALFRED BENNETT SPELLMAN E TRADOTTO OGGI PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIANO

JAZZIT likes it

A. B. SPELLMAN
QUATTRO VITE JAZZ
MINIMUM FAX, 2013

Pagine 267 – 16 euro

Four Lives In The Bebop Business, titolo con il quale fu pubblicato per la prima volta *Quattro vite jazz*, fu uno dei più controversi e affascinanti testi della letteratura musicale afroamericana, un libro che Spellman (scrittore, giornalista ma anche poeta americano, classe 1935) scrisse nel lontano 1966. Un volume di breve lunghezza ma di fondamentale importanza, un pamphlet che per la prima volta, in maniera lucida, con contributi diretti dei protagonisti, indagava il difficile rapporto tra musicista e music business, tra musica e diritti musicali; e che attraverso questo tipo d'indagine, come naturale attendersi, riusciva a raccontare, in maniera anche fin troppo dolorosa, la nevrosi e l'ostilità razziale della società americana verso il popolo afroamericano.
I protagonisti del volume sono Herbie Nichols, Cecil Taylor, Ornette Coleman e Jackie McLean: a leggere i loro nomi si comprende come il titolo originale (*Four Lives In The Bebop Business*, per l'appunto) facesse un po' di confusione stilistica perché tutto si può dire di Ornette Coleman e Cecil Taylor fuorché siano due bopper. Ma non è questo il punto: l'autore vuole infatti analizzare quanto la qualità della loro vita sia stata così drammaticamente provata, in termini economici, dalla loro propensione alla ricerca, dal loro voler suonare musica fuori dagli schemi e dalle esigenze del music business. Da qui la battuta di Cecil Taylor: «Miles Davis? Non suona male, per essere un miliardario».
Ciò che affascina di questo volume è il racconto diretto dei musicisti, una storia che va a toccare momenti di vita quotidiana, le fragilità (ci emozionano le pagine in cui si racconta che la prima volta che Jackie McLean «suonò al Birdland con Miles era così agitato che vomitò sul palco e il bagno degli uomini»), le difficoltà del vivere (si viene a scoprire che «nei primi mesi a Los Angeles, Ornette non trovò né un ingaggio né un qualsiasi lavoro, e dovette sopravvivere con lo scatolame che sua madre gli spediva da casa») e le paure di protagonisti che devono confrontarsi con il loro fare musica d'avanguardia: perché il jazz «è una grande forma d'arte americana; eppure, nell'ambito della cultura, è trattata come una figliastra», come dice l'autore.
Spellman ci fa comprendere quanto i problemi con l'uso di droghe e i conseguenti allontanamenti dal sindacato dei musicisti siano stati determinati da una sorta di alienazione che il jazzista nero ha sofferto, sempre e comunque, dall'industria della musica, spesso diretta e gestita da bianchi. (LV)

JAMEY AEBERSOLD

MAIDEN VOYAGE

VOLONTÈ & CO., 2013

Pagine 92 – 19,90 euro

Continua la meritoria opera realizzata dalla Volontè & Co. di traduzione dei metodi di Jamey Aebersold, strumento didattico imprescindibile per qualsiasi studente di jazz. Il volume 54 è dedicato allo studio dei brani più conosciuti e semplici da suonare emersi nella storia di questa musica: composizioni adatte specialmente ai principianti perché prevedono tempi non veloci e la presenza di poche modulazioni, da cui il titolo del volume (in italiano "viaggio inaugurale"), che prende spunto da un celebre (e naturalmente di facile esecuzione) brano di Herbie Hancock. Si trovano le partiture e le basi (realizzate da un vero gruppo, caratteristica di tutti i volumi della serie) di blues in Bb e F, *Solar*, *Summertime*, *Watermelon Man*, *Song For My Father*, *Satin Doll*, *Maiden Voyage*, *Cantaloupe Island*, *Footprints*, *Doxy* e *Autumn Leaves*, e una traccia dedicata alla progressione armonica III-VI-II-V: il vero e proprio abbecedario dello studente di jazz. Un metodo fondamentale, che servirà sia al neofita sia al musicista più esperto. Ottimo, come sempre, il lavoro di Alessandro Rubino, curatore dell'edizione italiana. (EM)

ATTILIO ZANCHI

TEORIA E ARMONIA MODERNA

CARISCH, 2013

Pagine 265 – 20,50 euro

Il metodo di Zanchi è nato dall'esigenza del contrabbassista milanese di riunire le dispense teoriche realizzate nel corso della sua lunga esperienza di insegnamento. Il manuale è quindi l'ideale per supportare i corsi collettivi e teorici delle scuole a indirizzo jazzistico e moderno, ma non solo, perché vengono qui riassunti gli argomenti teorici propri della musica al di là di stili e generi specifici. Il libro si apre esponendo le nozioni basilari di teoria musicale, seguite dall'ampia sezione dedicata alle scale (maggiori, minori melodiche, blues, pentatoniche, simmetriche e così via). Accordi, melodia e armonia sono argomenti ben illustrati in un capitolo ciascuno, ma la parte più interessante del lavoro di Zanchi è senza dubbio quella conclusiva, con l'analisi delle strutture armoniche delle forme più comuni (blues, blues minore e rhythm'n'changes) e la spiegazione dei principi fondamentali dell'armonia funzionale e di quella non funzionale. Il libro riesce a coprire l'intero arco delle esigenze dello studente di musica, è molto ben esposto (si veda l'ottima spiegazione del sistema modale) ed è consigliato a tutti. (EM)

Jazzit fest

ALL AROUND JAZZ

concerti
workshop
conferenze
jazz expo

5 / 8 SETTEMBRE 2013
COLLESCIPOLI (TR)

(JAZZIT)

WITHOUT RECOURSE TO PUBLIC FUNDS

www.jazzitfest.it